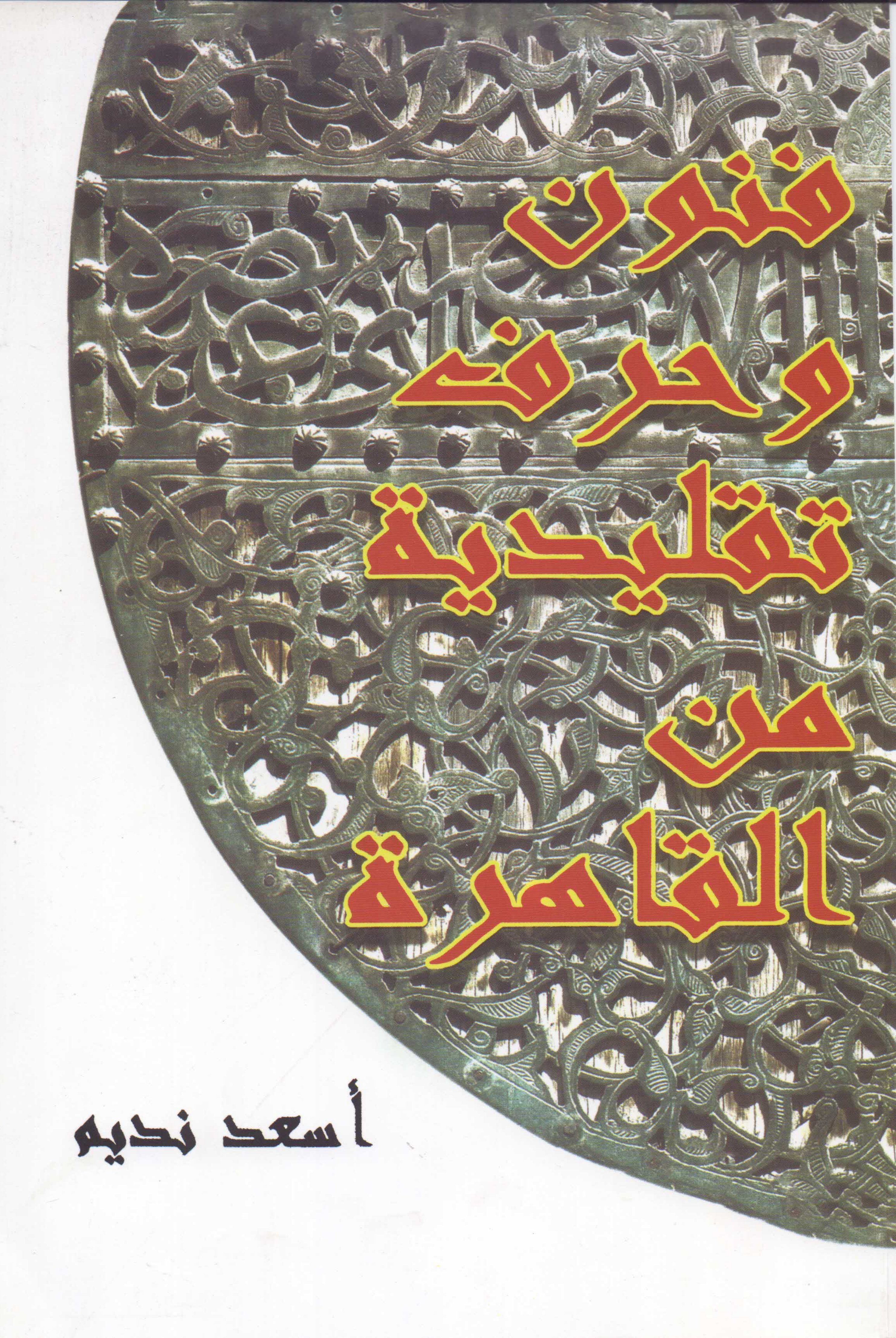
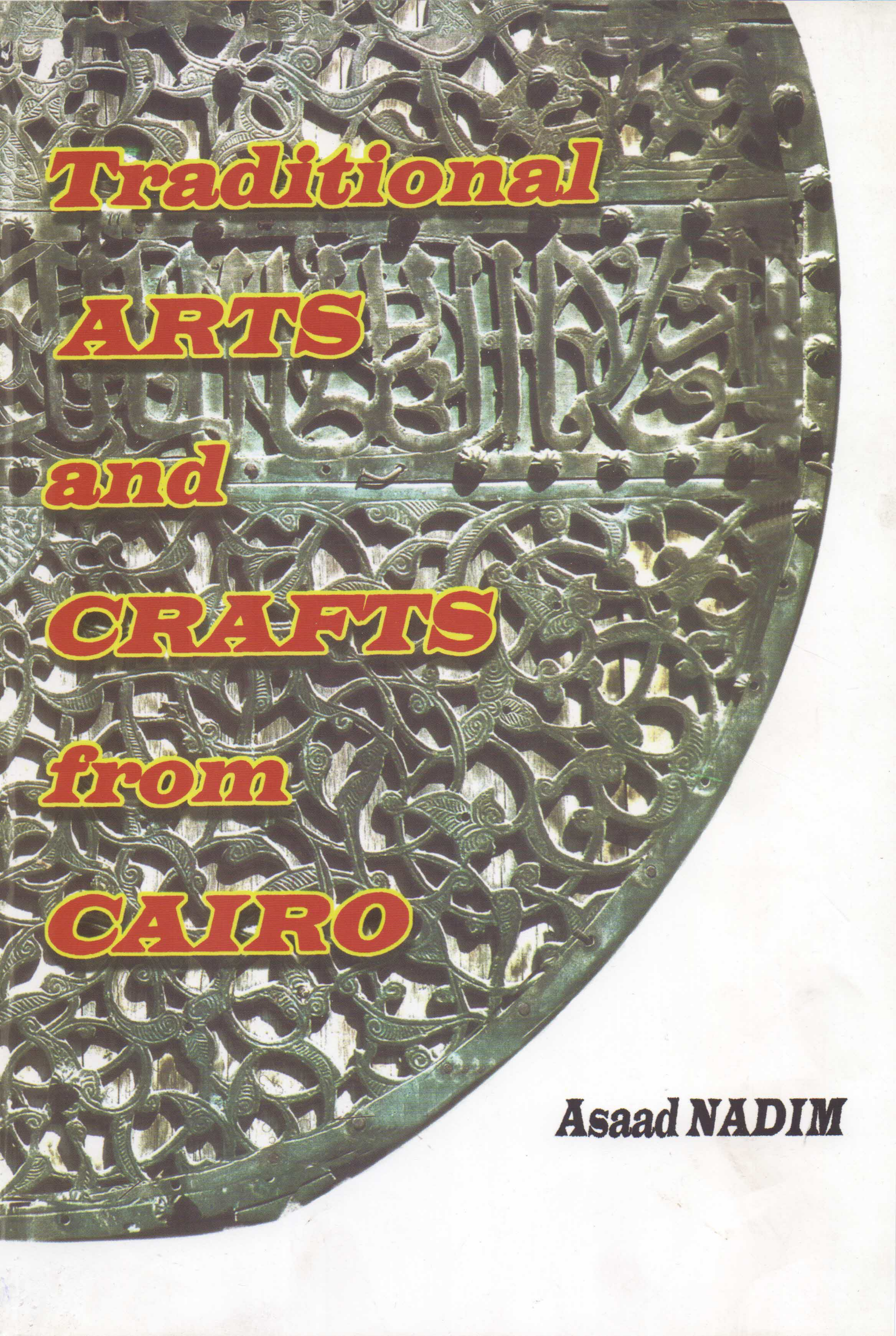

فنون وحرف تقليدية من القاهرة

أسعد نديم

Traditional ARTS and CRAFTS from CAIRO

Asaad NADIM

Traditional ARTS and CRAFTS from CAIRO

Asaad NADIM

CONTENTS

فهرس

Traditional ARTS and CRAFTS from CAIRO

In 1960 the late Saad Nadim produced and directed a series of pioneer documentary films titled "Arts of our country" dealing with the traditional arts and crafts. I worked with him in this series, and he put me on the threshold of the vast world of folklore. I met traditional artists and craftsmen to collect field data needed for the preparation of the films' scripts. That was my initial scientific contact with those creators.

When one considers the traditional workshop, he realizes that the "transmission of lore from generation to generation" is taking place in front of him. The "apprentice" joins the workshop. Knowing nothing about the traditional arts and crafts, he works as a "servant" whose assignment is cleaning and running some errands. After a while he grasps the names of some tools, implements and raw materials. And bit by bit he seeks to understand some details of the artisan's work. The more information the boy gathers about what goes on around him, the more the artisan becomes keen on guiding him and giving him a better chance for training through minor assignments. As he progresses the training dose is increased gradually. Training continues till the time when the artisan becomes confident that the boy has reached a level that would make him edigible to take his place beside him but under his direct supervision. With the advancement of the "trainee" and the maturity of his knowledge he would be able to accomplish many tasks by himself. Every now and then the "worker" would appeal to the artisan seeking advise on some puzzling situation.

He needs long long years to master techniques and decorations, and to perfect the necessary skills and acquire the moral values

فنون وحرف تقليدية من القاهرة

في ١٩٦٠ قام المرحوم سعد نديم بإنتاج وإخراج سلسلة أفلام تسجيلية رائدة بعنوان "فن بلادنا" تتناول الفنون والحرف التقليدية. وقد عملتُ معه في هذه السلسلة، فأدخلني عالم الفولكلور من أوسع أبوابه. كان الالتقاء بالفنانين والحرفيين التقليديين لجمع المادة العلمية اللازمة لإعداد سيناريو هات هذه الأفلام ، هو باكورة اتصالي بشكل علمي بهؤلاء المبدعين.

من يتأمل الورشة التقليدية يدرك أن "انتقال المأثورات من جيل إلى جيل" يتجسد أمامه. يلتحق "الصبي" بالورشة وهو لايدري من أمر هذه الفنون والحرف شيئا، فيكون في أول أمره "خادما" يتولى التنظيف وقضاء بعض المشتروات. لكنه لا يلبث بعد فترة أن يستوعب أسماء بعض العدد والأدوات والخامات، وشيئا فشيئا يتلمس طريقه لفهم بعض مما يقوم به الأسطى. وبقدر تعرّفه على ما يجرى حوله يكون اهتمام الأسطى بتوجيهه وإتاحة فرصة التدريب أمامه. فيعهد إليه الأسطى بمهام ثانوية بسيطة، ومع نجاحه وتقدمه فيها تزداد الجرعة شيئا فشيئا. يظل "الفتى" يتدرب إلى أن يطمئن الأسطى إلى بلوغه المستوى الذى يسمح بأن يفرد له مكانا إلى جواره وتحت إشرافه المباشر. ومع تقدم "المتدرب" ونمو مداركه يصبح في إمكانه إنجاز الكثير من الأعمال وحده. وبين الحين والحين يلجأ هذا "الصنايعي" إلى الأسطى لاستشارته في موقف محيّر، فالفنون والحرف تحتاج إلى سنوات طوال لاستيعاب التقنيات والزخارف ولإتقان المهارات اللازمة ولاكتساب أخلاقيات المهنة. وتمر أعوام وأعوام

of the profession. Years and years would pass before the "worker" becomes a "master artisan" guarding and upholding the traditional principles of the art and at the same time making his individual imprint that announces his creations and solutions for problems he faces .

Traditional arts and crafts are a dynamic live entity transmitted across generations. Each generation guards the essentials and at the same time makes effort to create a balance between the lore and the different existing situations by adding something here and omitting another there according to the different cases.

The workshop is an active beehive that embraces all levels of expertise, the master artisan, the artisans, the workers, and the apprentices. It embodies the traditional educational system. During the production of the items being created, the workshop nurtures a new generation of artists and craftsmen for the future.

The unique experiment of recording traditional arts and crafts through documentary films attracted my attention to the importance of studying folklore.

These traditional artists and craftsmen create works and decorations that represent technologies that may go as far back as the Ancient Egyptians.

Away from romanticism I devoted a long time to try to find an answer for two questions: one is why are many of these arts and crafts devoted at present to cater to the tourist bazaar and not to satisfy the needs of the Egyptians except on very rare occasions? The other question is how can we let them work for the local market?

Egyptian traditional arts and crafts thrived during the Fatimid and Ayyubid dynasties, and reached the peak of flourishing and prospering at the time of the Mamluks (1250-1517). In the Mamluk era Egypt controled an important world trade route between the Orient and Europe, and the abundant wealth that poured into the treasury was not to be transferred to Damascus nor to Baghdad for Mamluk Egypt was an independent state. Cairo was the seat of the

قبل أن يصبح الصنايعى "أسطى" يمكنه أن يحافظ على الأسس التقليدية للفن وأن يضع بَصمته التى تحمل إبداعاته الخاصة وحلوله للمشاكل التى تواجهه. فالفنون والحرف التقليدية كيان حى ديناميكى ينتقل عبر الأجيال التى تحافظ على الجوهر العام وفى نفس الوقت توائم بين الموروث ومقتضيات المواقف المختلفة، بالإضافة هنا وبالحذف هناك حسب الظروف.

الورشة خلية عمل تضم جميع المستويات معا؛ المعلم والأسطوات والصنايعية والصبية. وهى تلخص النسق التقليدى للتعليم. فأثناء إنتاج السلعة التى يبدعونها، تقوم الورشة بإعداد فنانين وحرفيين للمستقبل.

كانت التجربة الفذّة لتوثيق الفنون والحرف التقليدية بالأفلام التسجيلية هى التى فتحت عينىّ على أهمية دراسة الفولكلور. هؤلاء الفنانون والحرفيون التقليديون ينفذون أعمالا وزخارف هى أصدق تعبير عن الروح المصرية الأصيلة، ويستخدمون تكنولوجيا تقليدية قد ترجع فى بعض عناصرها إلى قدماء المصريين.

وبعيدا عن التعلق الرومانسى بالماضى فقد انشغلت طويلا بالبحث عن إجابة لسؤالين: أحدهما لماذا تكرس الكثير من هذه الفنون والحرف جهودها للسوق السياحى ولا تعمل للمصريين إلا لمامًا ؟ والسؤال الآخر كيف يمكن أن نجعلها تعمل للسوق المحلى ؟

بعد الانتعاشة الكبيرة فى ظل الدولة الفاطمية ثم الدولة الأيوبية ، وصلت الفنون والحرف التقليدية المصرية إلى قمة ازدهارها فى العصر المملوكى (١٢٥٠ -١٥١٧). ففى ذلك العصر كانت مصر تسيطر على طريق هام للتجارة العالمية بين الشرق وأوروبا، وكانت الثروات المتدفقة على خزانة الدولة لا تنقل إلى دمشق ولا إلى بغداد، إذ كانت مصر المملوكية دولة مستقلة، وكانت القاهرة مقر الحكم

rulers and the center of power. The Mamluks were spending lavishly. The Egyptian artists and craftsmen were competing to create whatever the Mamluks demanded for their palaces and establishments and all their daily needs and requirements. The extant Mamluk monuments attest to the excellence and superiority of the artist and craftsman of independent Mamluk Egypt.

In 1517 the Ottomans came to power. Sultan Selim transferred more than five hundred Egyptian artists and craftsmen to Turkey to create for the rising new empire works similar to what they had accomplished in Cairo. Most of them returned after about three years, but Egypt had lost its independence, and patrons of the artist and craftsman were a rarety. The Ottoman period in Egypt marked a decline in the arts and crafts .

Till the end of the eighteenth century and the beginnings of the nineteenth century an Egyptian could receive the culture inherited from generation to generation, through his family and through his master artisan who trained him. That culture defined for him norms of behavior, values, concepts, beliefs, technology...etc. Nothing was challenging that traditional culture.

The modernization of Egypt saw its dawn at the beginnings of the nineteenth century with the rule of Mohammad Ali who started his project to build a modern state in Egypt. New elements of knowledge, production, techniques, behavior and others were introduced and started to replace some of the components of the inherited traditional culture to which the people were used.

At the time of Ismail, the Khedive aspired to make Egypt as a part of Europe. Everything moved further away from the traditional art. Building according to the western style was encouraged, and there was no need for decorated ceilings, wood mashrabeyas, doors with interlocking designs, stucco colored glass, inlaid brass, blown glass, and many other arts. The creations of many master artisans of traditional arts and crafts were out of place.

ومركز السلطة. وكان المماليك ينفقون ببذخ جعل الفنانين والحرفيين المصريين يتبارون فى إبداع ما يحتاجه المماليك لقصورهم ومنشآتهم وجميع متطلبات حياتهم. وما زالت آثار المماليك تشهد بنبوغ وتفوّق الفنان والحرفى فى مصر المملوكية المستقلة.

فى ١٥١٧ انتقلت السلطة إلى العثمانيين، ونقل السلطان سليم أكثر من خمسمائة من الفنانين والحرفيين إلى بلاده لينشئوا فى تركيا مثل التحف التى صنعوها فى القاهرة. وعاد معظمهم بعد حوالى ثلاث سنوات، لكن مصر كانت قد فقدت استقلالها وأصبحت تابعة لتركيا، و لم يعد هناك من يرعى الفنان والحرفى إلا فيما ندر. وشهدت فترة الحكم العثمانى فى مصر تدهورا كبيرا فى الفنون والحرف.

حتى نهاية القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر كانت الثقافة المتوارثة بين الناس جيلا بعد جيل يكتسبها المرء عن طريق الأسرة التى ينشأ فيها وعن طريق الأسطى الذى يدرّبه ويعلمه، وهى التى تحدد للمرء قواعد السلوك والقيم الأخلاقية والمعارف والمعتقدات والأساليب التكنولوجية وغير ذلك. و لم يكن ينازع هذه الثقافة التقليدية شيء.

ويمكن أن نؤرخ لبزوغ فجر التحديث فى مصر ببدايات القرن التاسع عشر وتولى محمد علي حكم مصر واتجاهه لبناء الدولة الحديثة ، ودخول عناصر جديدة من معارف وطرق إنتاج وأوجه سلوك وغيرها تزاحم القديم المستقر وتحل محل بعض مما اعتاد الناس من مكوّنات الثقافة التقليدية المتوارثة.

وفى عصر اسماعيل كان أمل الخديوى أن تصبح مصر قطعة من أوروبا، فكان الابتعاد أكثر و أكثر عن الفن التقليدى. فمثلا مع تشجيع البناء على الطراز الغربى لم يكن هناك احتياج لسقف مزخرف ولا إلى مشربية ولا أبواب ذات تعشيقات ولا التطعيم أو الجبس

The British occupation further encouraged western styles. With the Second World War the western style became dominant in Egypt. The remainder of the master artisans of traditional arts and crafts directed their efforts towards the tourist market. The products were adapted to serve as souvenirs for the tourist to carry in his suit case. The tourist could not take home a mashrabeya or a door. The small box inlaid with mother-of-pearl became in good demand by tourists.

Modernization did not take place overnight. It is a process that has been going on for two centuries, and is still going on today and will continue tomorrow. In spite of this fact, much of the arts and crafts that prevailed till the end of the eighteenth century still persist and resist disappearance. The Egyptian has two cultures simultaneously affecting him. He systematically gets modern culture from schools and through official information channels and the like. The other one is the traditional culture inherited from his ancestors, which singles the Egyptian out among others, and which bears his distinctive national character.

Now at the end of the twentieth century, there is a strong urge to conserve the lore of the people, the traditional arts and crafts expressing authenticity and glory. Applied folklorists and development advocates see that the role of most of the traditional arts and crafts is limited to serving the foreign tourist who, in most cases, is ignorant about the know-how and does not know much about the aesthetical values.This situation leads to the supremacy of quantity over quality, and ends with the "worker" replacing the "artist", and the alienation of the traditional artist.

It is then imperative that the traditional arts and crafts should resume their role in the service of the Egyptian consumer. This does not mean at all going back to producing the same artifacts which the ancestors accepted two centuries ago. Many of those will find no place in current life.One should differentiate between what is essential and what is peripheral of the legacy

المعشق أو تكفيت النحاس أو الزجاج المنفوخ وغيرها وغيرها، فتمّ الاستغناء عن إبداعات الكثير من أسطوات الفنون والحرف التقليدية.

ولقد عمّق الاحتلال البريطاني في نهاية القرن التاسع عشر هذا التوجّه. ومع الحرب العالمية الثانية أصبح الطراز الغربي هو السائد في مصر بلا منازع، وتحوّل من بقي من أسطوات الفنون والحرف التقليدية لخدمة السوق السياحي. وتمّ تحوير المنتج ليصبح ملائما كتذكار يستطيع السائح أن يحمله في حقيبة ملابسه. فالسائح لا يمكنه أن يحمل معه مشربية أو باباً، لكنه يُقبل على العلبة الصغيرة المغطاة بالصدف.

لم يتم التحديث بين يوم وليلة، فهو عملية استمرت على مدى قرنين ومازالت دائرة حتى اليوم والغد. ورغم هذا فمازال الكثير مما كان سائدا حتى نهاية القرن الثامن عشر يصرّ على البقاء و يقاوم الفناء. و أصبح المصرى يعيش ثقافتين في آن واحد؛ ثقافة يأخذها بشكل منظم في المدارس و عن طريق الإعلام الرسمي و غيره و هي الثقافة الحديثة، و ثقافة أخرى متوارثة عن الأجداد تميز المصرى عن غيره من الشعوب و هي الثقافة التقليدية التي تحمل طابعه القومي المميز.

و اليوم مع نهايات القرن العشرين هناك اتجاه قوى للحفاظ على موروثات هذا الشعب من الفنون والحرف التقليدية التي تُعبر عن أصالته و عراقته. فيرى النشيطون في مجال الفولكلور التطبيقي و التنمية أن اقتصار دور معظم الفنون و الحرف التقليدية على خدمة السائح الأجنبي الذى غالبا لا يدرك أصول الصنعة ولا يعلم الكثير عن قيمها الجمالية، يؤدى إلى أن يصبح الكمّ أهم من الكيف، وينتهي إلى أن يحتل "العامل" مكان "الفنان"، وأن يعيش الفنان التقليدى في غُربة بين بني وطنه.

Traditional artists and craftsmen should be encouraged and helped to employ their experiences, skills, and abilities of creation and innovation, to produce items needed and accepted by the modern Egyptian family for its daily life. The most important task is to put the authentic essential elements of the lore, which have to be guarded carefully, in the framework of a product that they create to answer a real need for the Egyptian family which leads a life completely different from the life of the ancestors. One has to take into account the facts of the modern market without sacrificing the cultural identity of this people.

An important area for the activities of the master artisans of traditional arts and crafts is the field of restoration and conservation of antiquities. Conservation of monuments created by the forefathers of these master artisans calls for the co-operation of several specializations and diverse experiences. In the heart are those tradition bearers who inherited the "secrets" and have been entrusted to guard the lore from generation to generation.

* * * *

The present work is by no means a comprehensive nor an inclusive account of Egyptian traditional arts and crafts. Far from it. Its aim is to catch a pictorial glimpse of a small sample of some arts and crafts which flourished in Cairo. It is hoped it will be followed by other parts on arts and crafts in Cairo and rural and urban areas.

Asaad Nadim

فلا مناص من عودة هذه الفنون والحرف التقليدية إلى خدمة المستهلك المصرى. و ليس معنى هذا،العودة إلى إنتاج نفس الأشياء التى كان الأجداد يُقبلون عليها منذ قرنين، فالكثير منها لن يجد له مكانا فى الظروف الراهنة. فينبغى التمييز بين ما هو جوهرى وما هو هامشى من المتوارث. وينبغى تشجيع الفنان والحرفى التقليدى ومساعدته على أن يوظف خبراته ومهاراته وقدرته على الإبداع والتجديد فى إنتاج تحتاجه الأسرة المصرية الحديثة و تقبله فى حياتها اليومية. فالمهم أن يضع العناصر الجوهرية الأصيلة من المأثورات و التى عليه أن يحافظ عليها كحبات العيون، فى إطار منتج يبدعه يسدّ حاجة حقيقية للأسرة المصرية التى أصبحت تعيش حياة تختلف كثيرا عن حياة الأجداد. عليه أن يأخذ فى اعتباره مقتضيات السوق الحديث وألا يتخلى عن الذاتية الثقافية لهذا الشعب.

و هناك مجال هام لنشاط أسطوات الفنون والحرف التقليدية و هوالعمل فى ترميم الآثار. فترميم الآثار التى أبدعها أجداد هؤلاء الأسطوات تقتضى تضافر العديد من التخصصات و الخبرات وفى القلب منها حمَلة المأثورات أولئك الذين ورثوا "أسرارها" وحفظوا الأمانة عبر الأجيال.

* * * *

ليس هذا الكتاب بأى حال حصراً شاملاً للفنون و الحرف التقليدية المصرية، فهيهات. بل هو يقدم عن طريق الصور لمحة سريعة و عينة صغيرة من بعض فنون وحرفٍ ازدهرت فى القاهرة، على وعد بأنْ نقدم بعده كتبا أخرى عن فنون وحرف من القاهرة ومن الريف و الحضر.

أسعد نديم

1 - JOINERY

The art of wood joinery is the most intricate and most beautiful of all traditional wood works. It has been used in making big doors, cabinet leaves, pulpits for mosques and screens for churches. It does not employ nails nor glue. It relies completely on tongues and grooves, to allow for the expansion and contraction of wood due to changes of weather, without damaging its fine decorations.

The decorations are composed of two parts. The strips which make the outlines that determine the kind of design. These strips are connected together by tongues and grooves. The second part is the small panels that are interlocked between the strips by means of grooves. The panels may be inlaid or carved. The panels are the motifs which determine the type of decoration. If the panels are placed around a star, the decoration is called "Baladi". All star pattern designs are "Baladi". Other decorations that do not have a star are called "Arabi." The "mafrooka" is one of the most commonly used "Arabi" designs.

Four important aesthetical values govern the interlocking joinery: complete symmetry between the two halves of the design, the use of traditional motifs only, the coherence between the design and its surroundings, and the solidity of the work.

Among the most beautiful examples of interlocking joinery are the pulpits of Ibn Tulun and Abu el Alaa Mosques and the screens of the Moalaqa Church in Old Cairo.

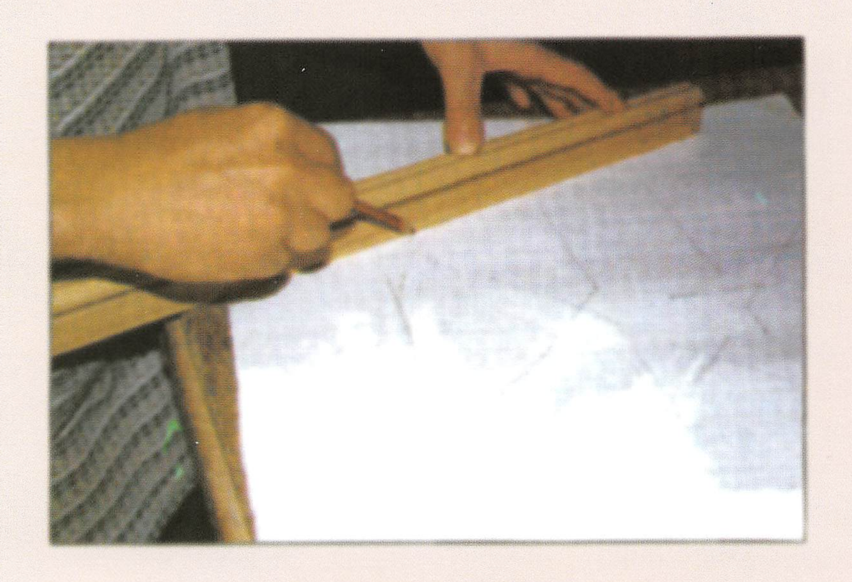
١-نجارة التعشيقات

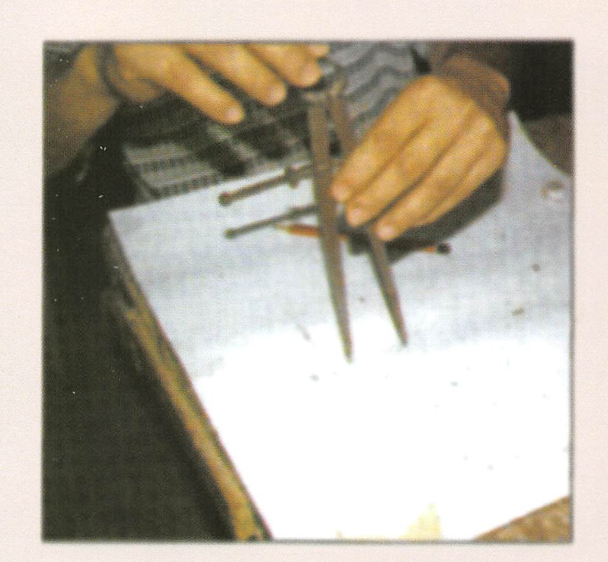
أدق وأجمل أعمال النجارة التقليدية فن تعشيق الخشب، الذى استخدم فى عمل الأبواب الضخمة ودلف الدواليب ومنابر المساجد وأحجبة الكنائس. وهو لا يستعمل المسمار ولا الغراء، بل يعتمد كلية على النقر واللسان ليسمح للأخشاب بأن تتمدد أو تنكمش مع تقلبات الجو دون أن تتأثر زخارفها الدقيقة.

تتكون الزخارف من شقّين؛ أولهما "الإنانات" وهى الأطر التى تحدد نوع الزخرفة وتترابط معاً عن طريق النقر واللسان، والشق الثانى هو "الحشوات" التى تُعشّق فى الإنانات عن طريق المفاحير، ومن أمثلتها "الكندة والصروة والترس وبيت الغراب..."وقد تكون الحشوات مطعّمة أو محفورة. والحشوات هى "الموتيفات" التى تحدد نوع الزخرفة. فإذا كانت تدور حول نجمة فتسمى "بالنجارة البلدية" ومن أمثلتها الأطباق النجمية على اختلافها، بينما تسمى الزخارف الأخرى التى لا تدخلها النجمة "بالنجارة العربية" ومن أمثلتها "المفروكة".

وأهم القيم الجمالية التى تحكم نجارة التعشيقات أربع هى : التماثل (السيمترية)، وعدم إدخال أية موتيفات غير تقليدية، وملاءمة الزخرفة لما يحيط بها، ومتانة العمل.

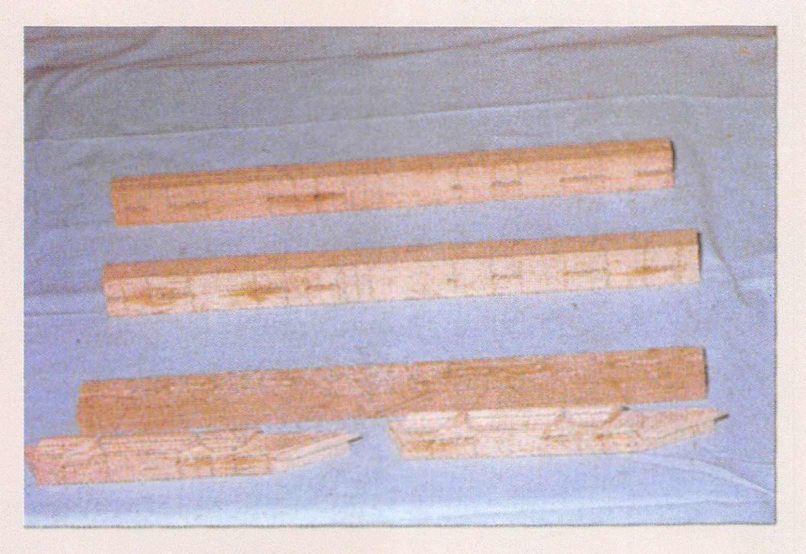
ومن أجمل نماذج نجارة التعشيقات منبر جامع ابن طولون ومنبر جامع أبو العلاء وأحجبة الكنيسة المعلقة بمصر القديمة.

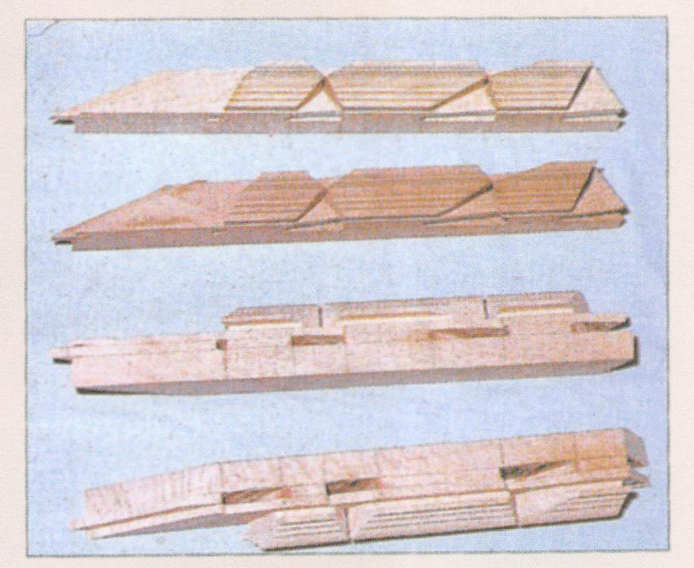

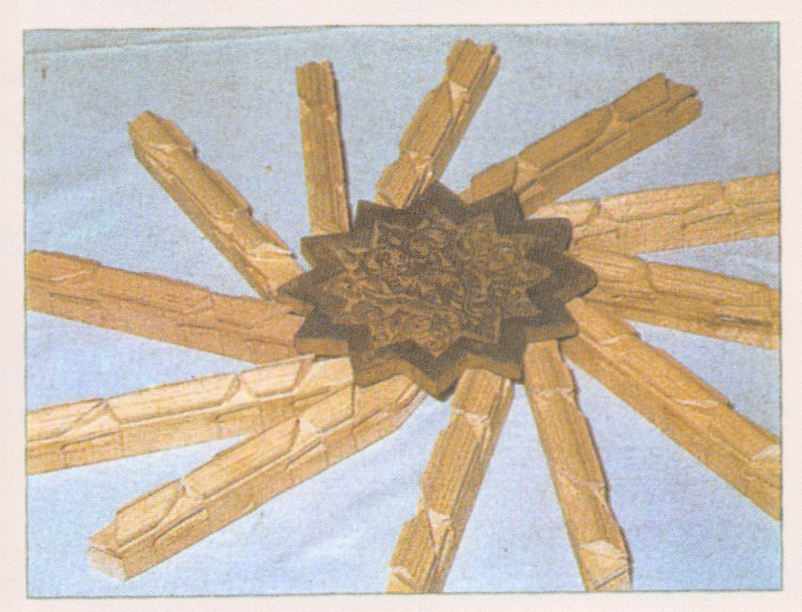

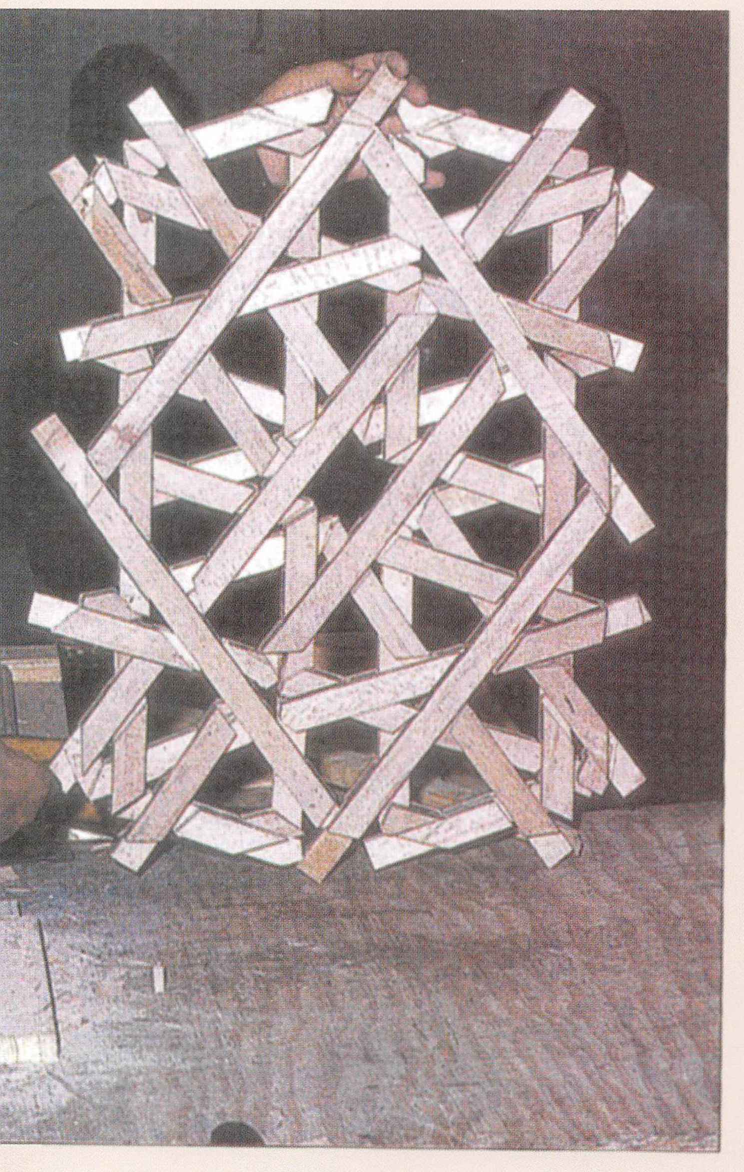

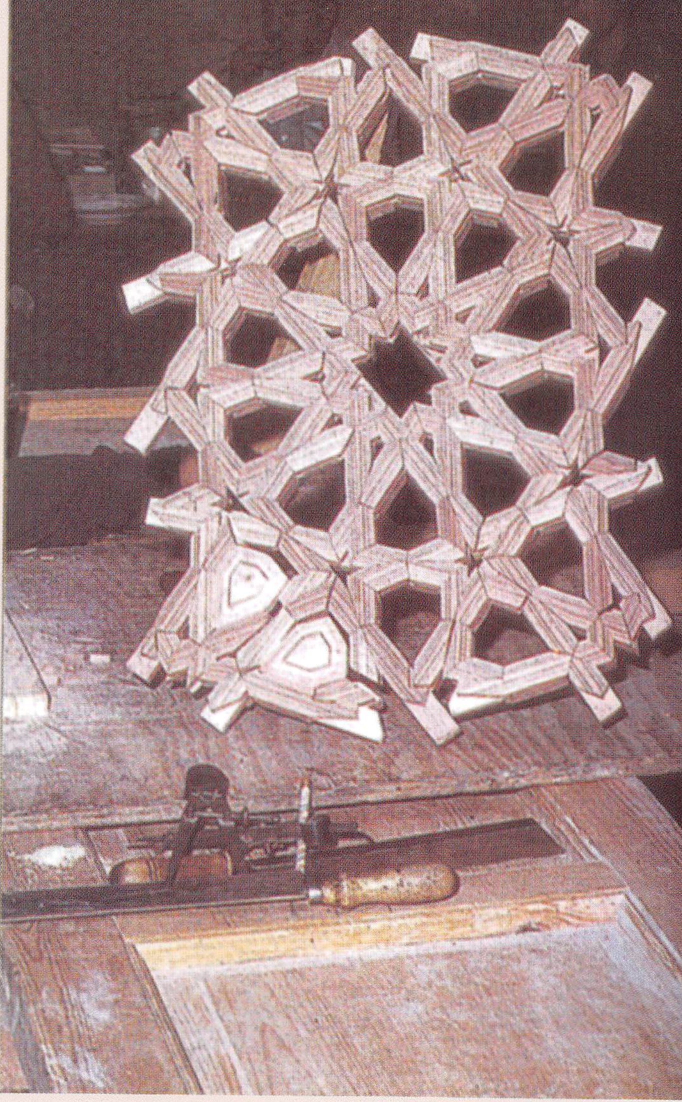

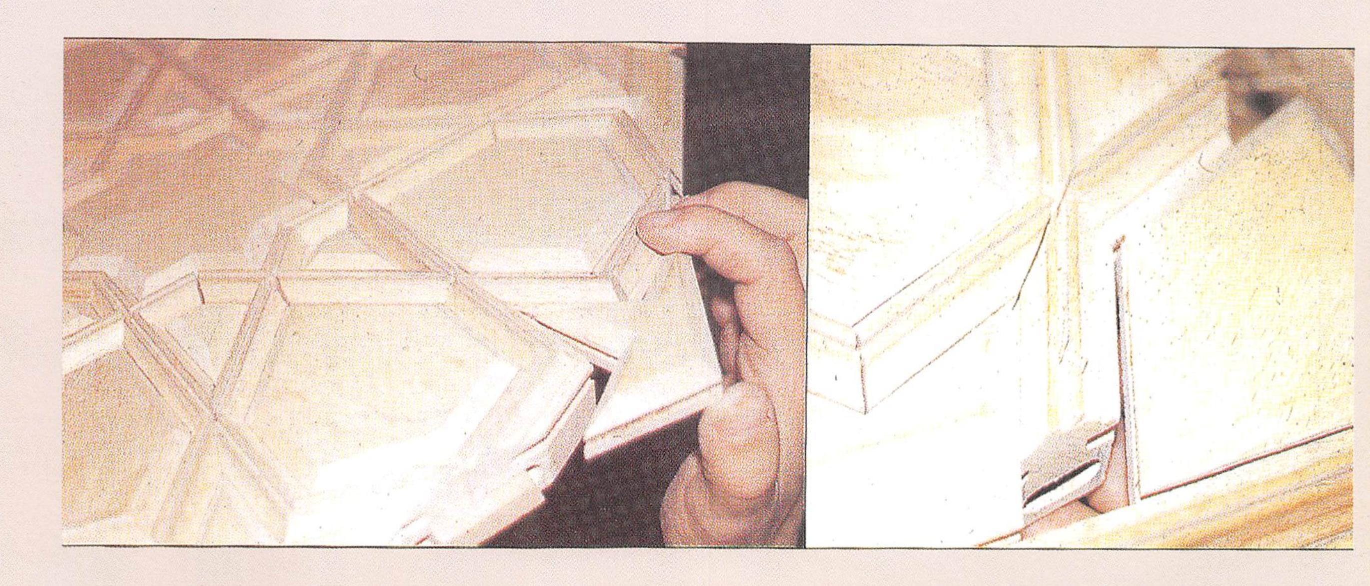

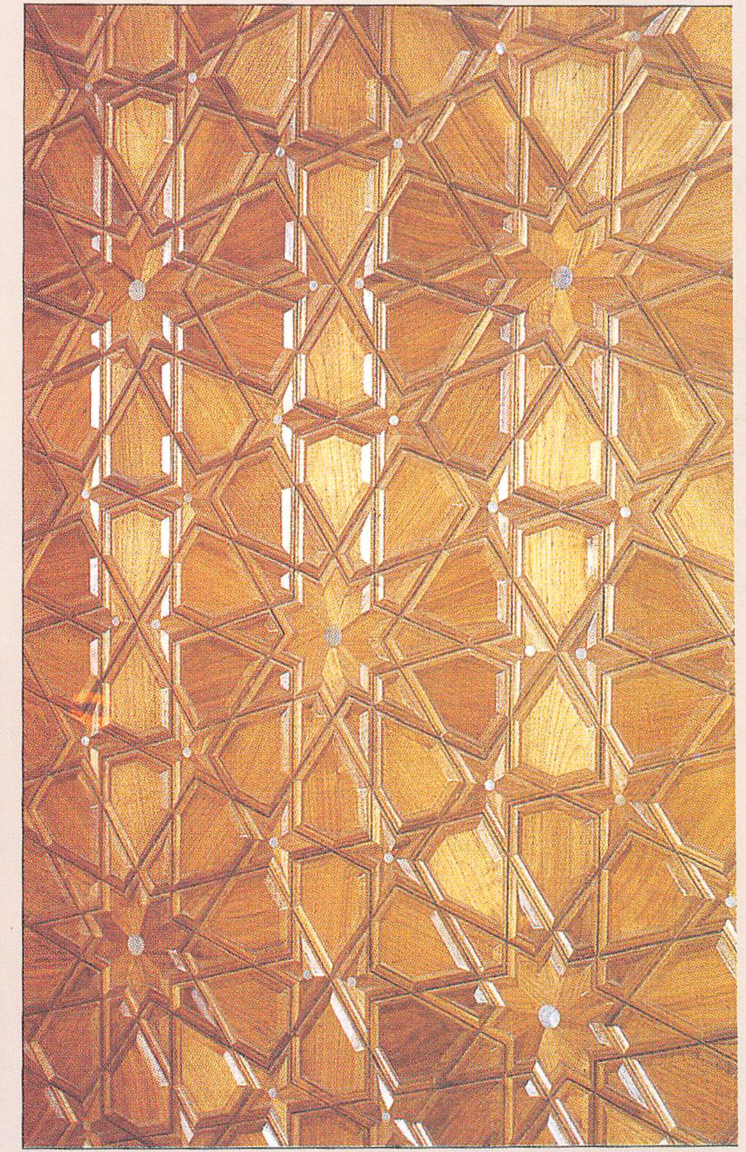

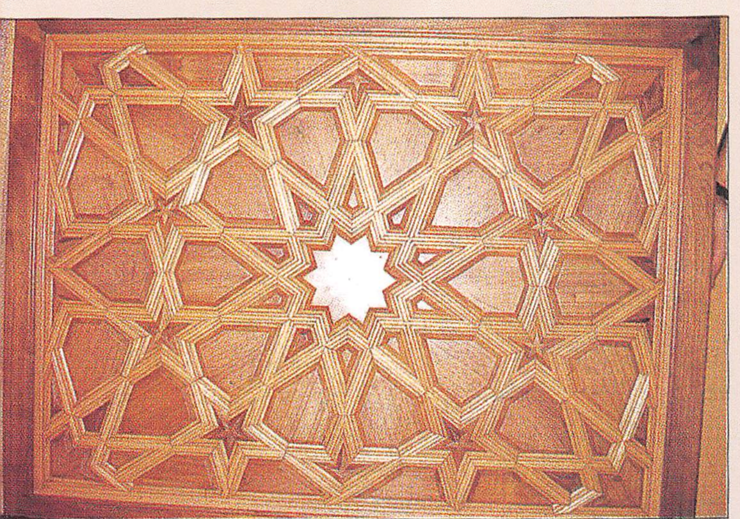

2- TURNERY

In turnery a cutting tool is used to shape a piece of wood while turning on a lathe. This is accomplished through removing excess wood from the external diameter of the workpiece.

The traditional lathe is the bow lathe. To use it, the turner sits on the floor in front of the lathe, and twists the cord of the bow around the right hand side of the piece of wood to be turned. Putting the workpiece between the two jaws of the lathe, he moves the bow back and forth, and consequently the workpiece rotates around its axis. As the bow moves backwards, the turner uses the chisel held in his left hand and pushed by his big toe against the workpiece thus cutting chips of wood from its external diameter.

Bit by bit the artist who works with his hands and foot shapes the piece of wood which becomes an element to be used in forming the mashrabeya. The mashrabeya consists

٢-الخراطة

الخراطة هى استخدام سلاح فى تشكيل قطعة خشب أثناء دورانها فى المخرطة وذلك بإزالة الأجزاء غيرالمرغوب فيها من المحيط الخارجى للقطعة.

المخرطة التقليدية هى مخرطة القوس. ولاستخدامها يجلس الخرّاط على الأرض أمام المخرطة، ويلف فتلة القوس حول الجانب الأيمن من قطعة الخشب المطلوب خرطها، ثم يضع قطعة الخشب بين فكّى المخرطة، ويحرك القوس بيده اليمنى للأمام والخلف فتدور قطعة الخشب حول محورها. وعند اتجاه حركة القوس من الأمام إلى الخلف يتصدّى الخراط لقطعة الخشب بالسلاح الذى يمسكه بيده اليسرى وفى نفس الوقت يضغط عليه بإبهام قدمه اليسرى، فيفصل عن قطعة الخشب شظايا هنا وهناك.

ورويدا رويدا يُشكّل الفنان الذى يعمل بيديه وقدمه قطعة الخشب لتصبح عنصرا يدخل فى تكوين المشربية. وتضم المشربية مئات بل آلاف من هذه العناصر التى تتشابك عن طريق اللسان والثقب دون استعمال المسمار ولا الغراء، حتى يتسنى للخشب أن يتمدد أو ينكمش دون أن يحدث ما يضر بالمشربية.

وفى العمارة التقليدية تغطى المشربيات فتحات الشبابيك وتتخذ مئات الأشكال الهندسية البديعة مثل المسدس والكنايسى و الصليب والميمونى. وقد تكون المشربية بارزة عن مستوى الحائط مما يسمح لمن بالداخل بمراقبة ما يحدث فى الخارج من جانبى المشربية.

وللمشربية وظيفتان تؤديهما فى نفس الوقت فهى تكسر أشعة الشمس المباشرة لتخفف حدّة ما يتسرب منها إلى الغرفة، وفى نفس الوقت تسمح بمرور تيارات الهواء من خلال فتحاتها، وبذلك يتحقق الاحتفاظ بجو لطيف داخل الغرفة.

حديثا ، أصبحت المخرطة ذات المحرك الكهربائى تتكفل بدوران قطعة الخشب حول نفسها فاستغنى الخرّاط عن القوس وأصبح يستخدم يديه معا فى القبض على السلاح والتحكم فيه دون احتياج لاستخدام إبهام قدمه، فتسنى له أداء عمله واقفا أمام المخرطة أو جالسا على كرسى.

ويدخل فن الخرط فى صناعة الأثاث.

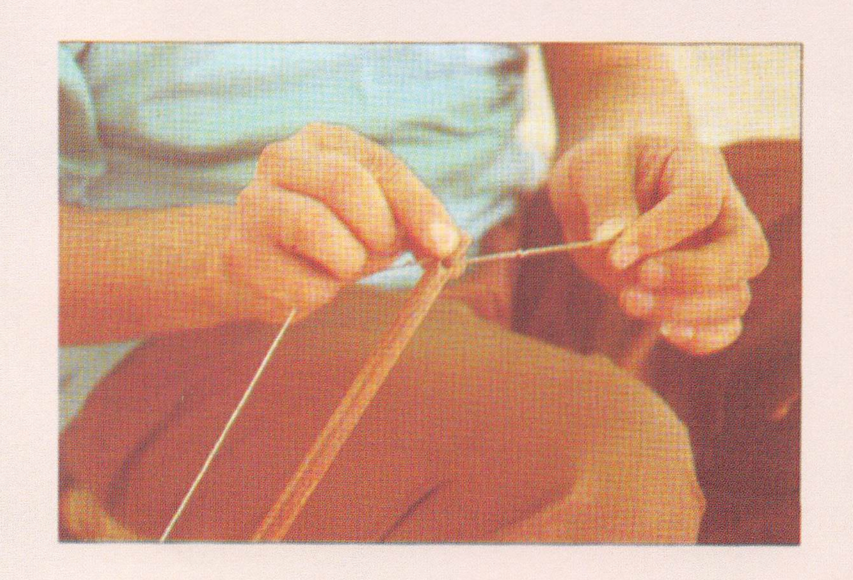
of hundreds or thousands of these elements which are attached together by means of dowels and holes without using nails or glue, to allow for the expansion and contraction of wood , without harming the mashrabeya.

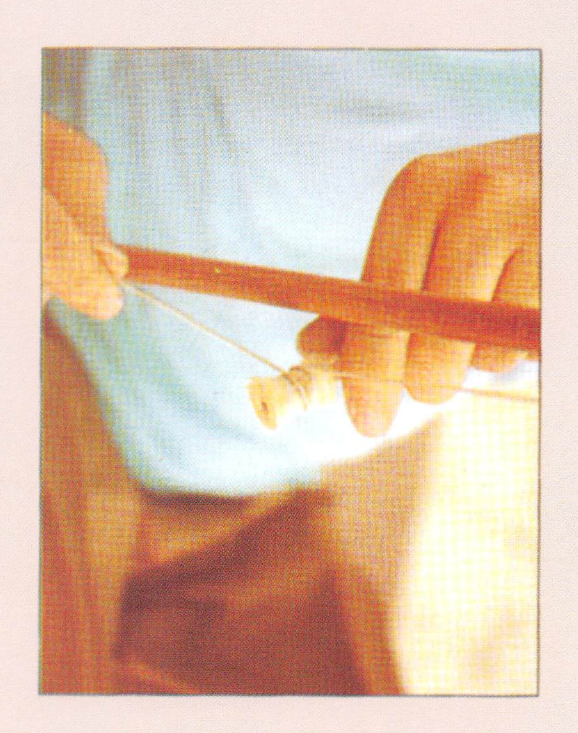
In traditional architecture mashrabeyas cover the window openings with hundreds of beautiful geometrical designs such as the hexagon , kanaysi, cross, maymoni...etc. A mashrabeya could be projecting from the wall to allow those on the inside to watch what goes on outside through the sides of the projection.

The mashrabeya simultaneously accomplishes two functions. It prevents the direct sun rays and filters what penetrates into a room, while allowing the free circulation of air through its openings to keep the the room cool even in the heat of summer.

In modern times the power lathe is used to rotate the workpiece around its axis . The turner no more needs the bow . He can hold and control the cutting tool with his two hands without the help of his big toe. He is free to work while standing or sitting on a chair in front of the lathe.

The art of turnery is also used in making furniture.

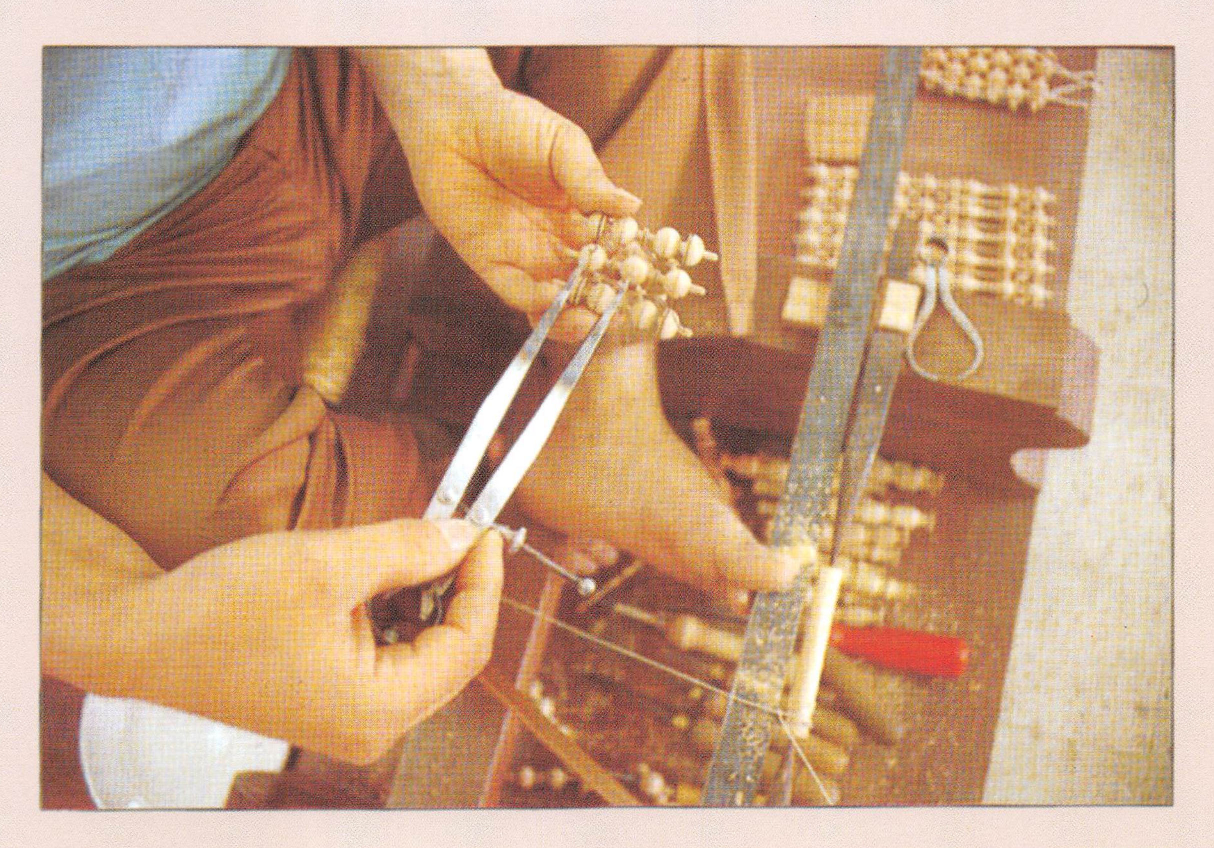

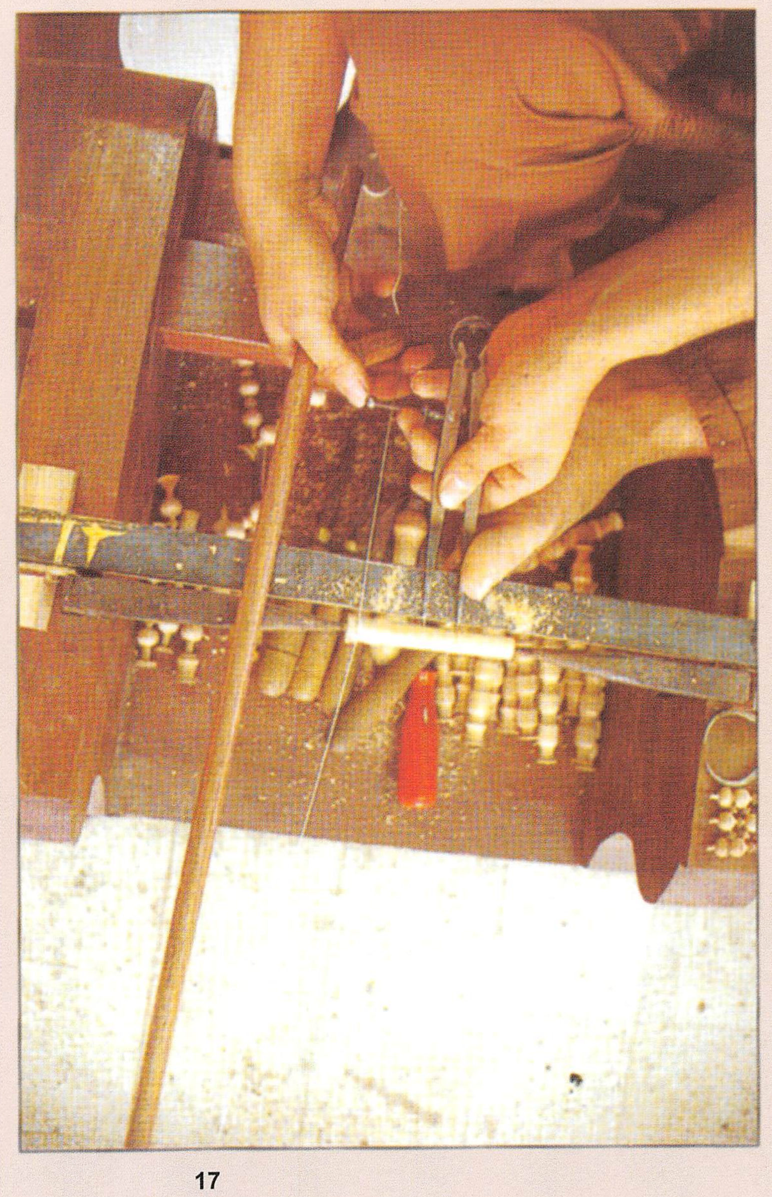

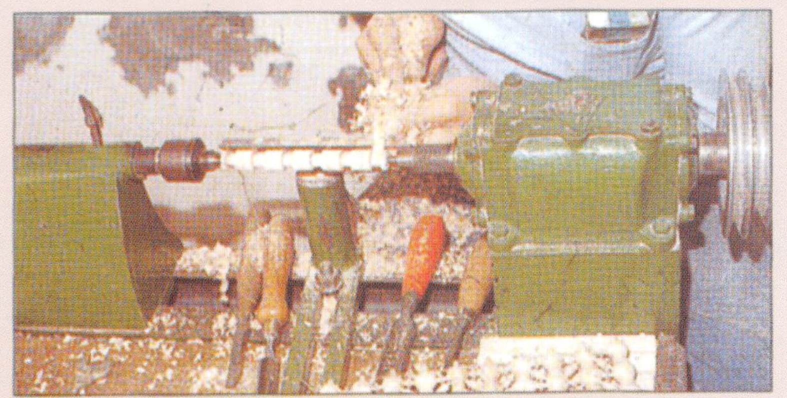

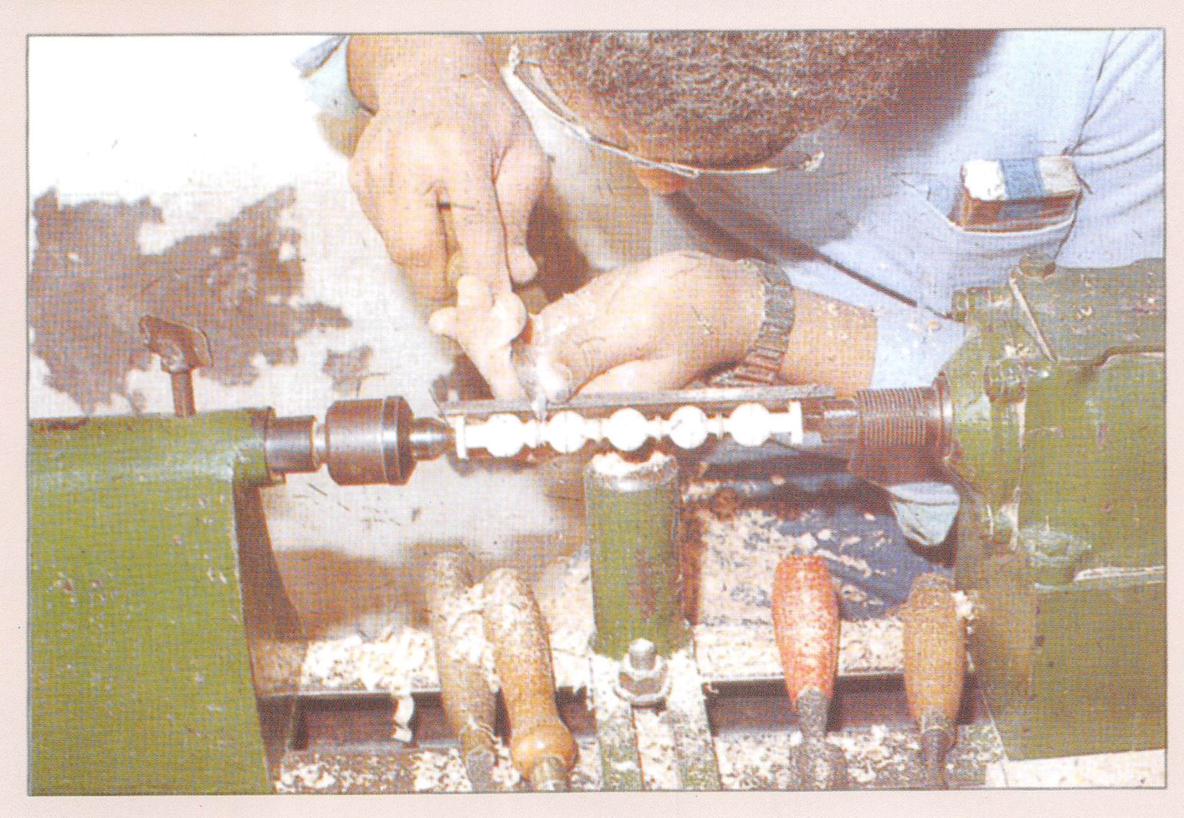

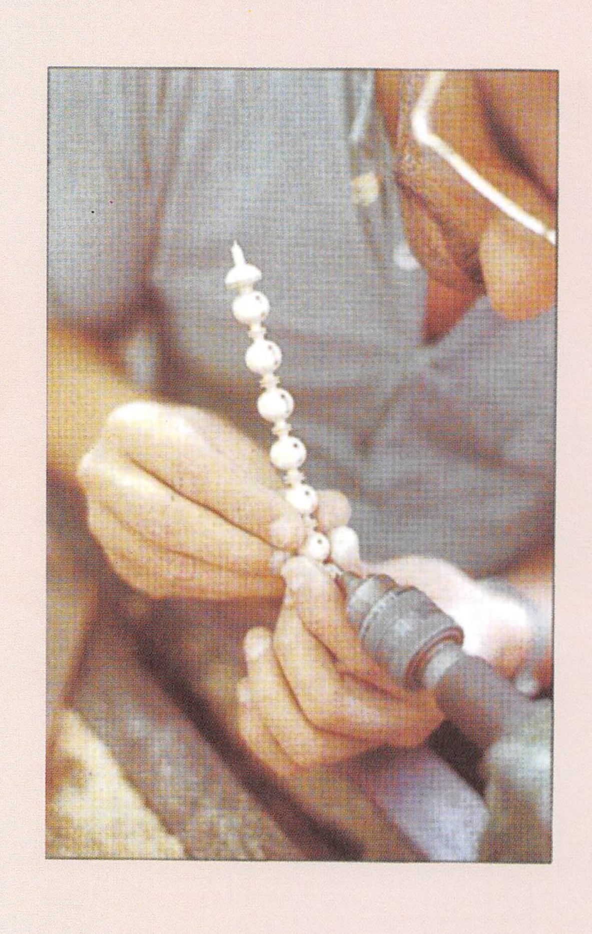

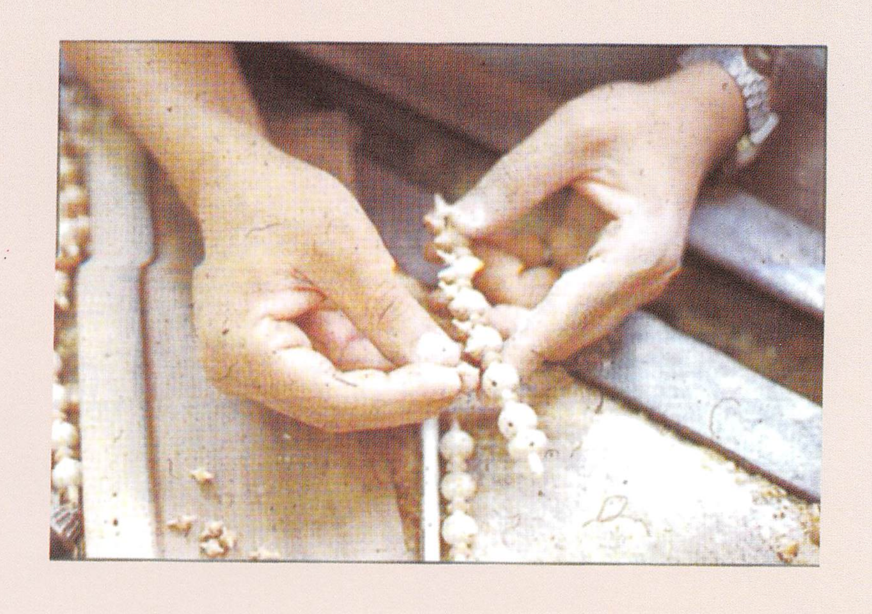

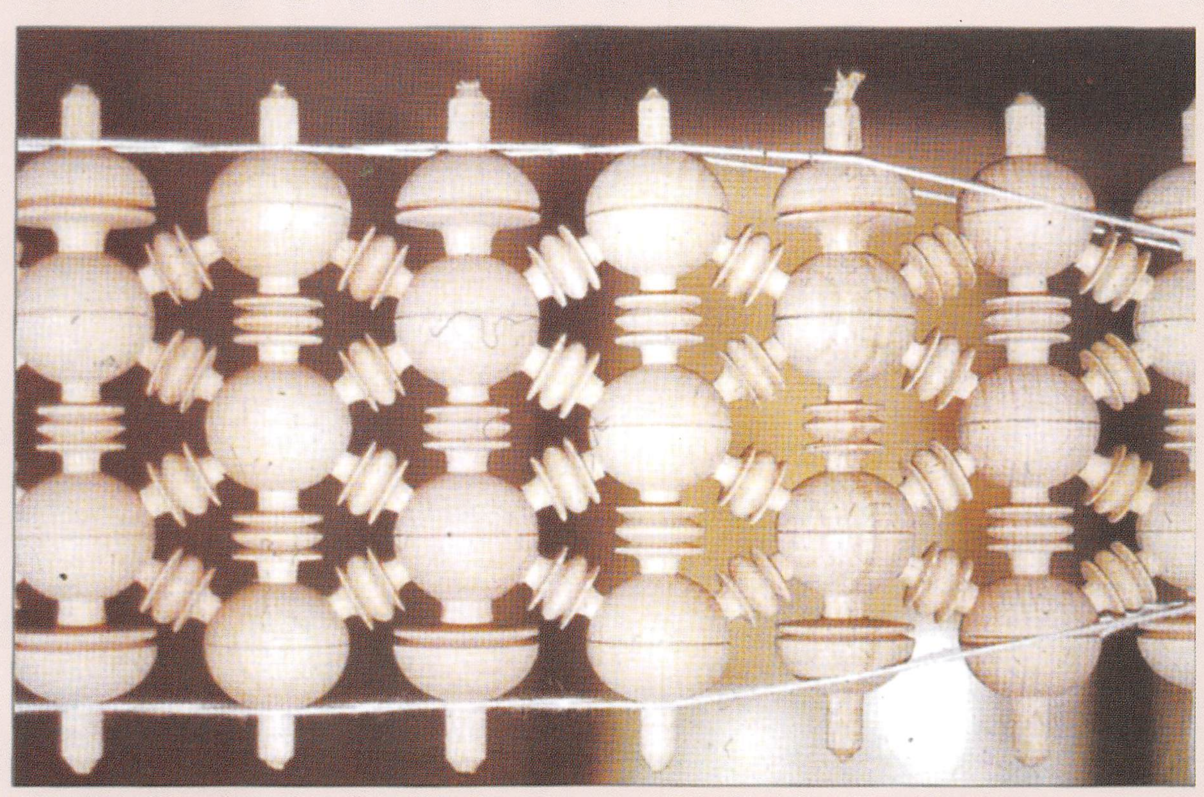

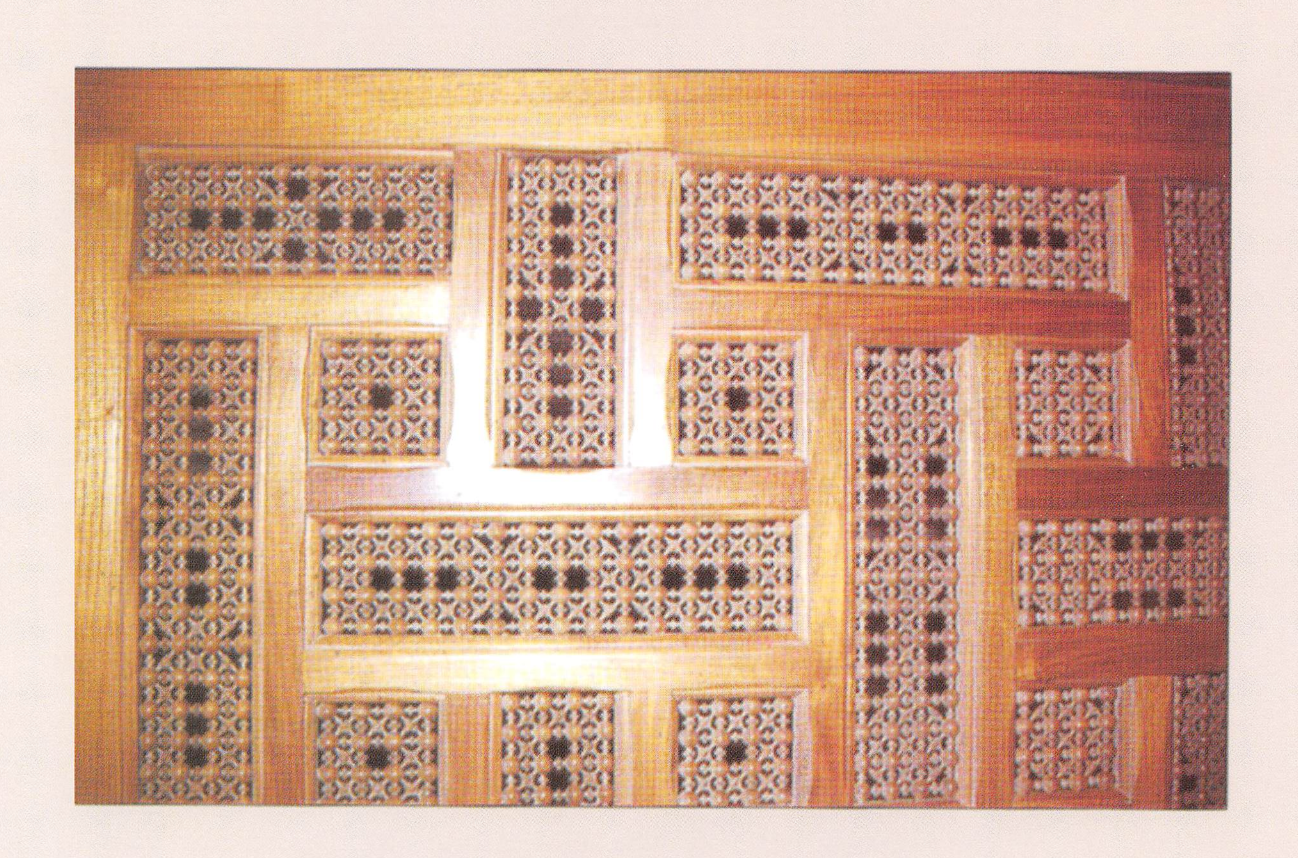

3 - INLAYING

The art of inlaying is the insertion of a chosen material into a depressed surface carved in wood in order to create specific ornamentation.

Among the most important materials used in inlaying are: ivory, mother of pearl, and precious woods like ebony. With the success of the ban on killing the elephants, ivory has been replaced by p.v.c. which gives similar appearance.

The mother of pearl goes through many operations. The abrasive wheel is used to get rid of the outer side of the mother of pearl till it becomes only one or two mm. thick, then it is divided into strips of less than one cm wide. The inlayer uses a fine saw, that he himself makes, to cut the mother of pearl and other materials into tiny pieces of specific dimensions and angles, to be glued in the carved spaces, so that they create geometrical or floral traditional decorations

The inlaying may be applied in the small panels of the interlocking joinery or in the frames of the work. It may cover the whole surface or only some areas.

The art of inlaying is often used in furniture.

٣-التطعيم

فن تطعيم الخشب هو تثبيت مواد مختارة فى مكان يتم حفره فى سطح الخشب بهدف خلق زخارف معينة.

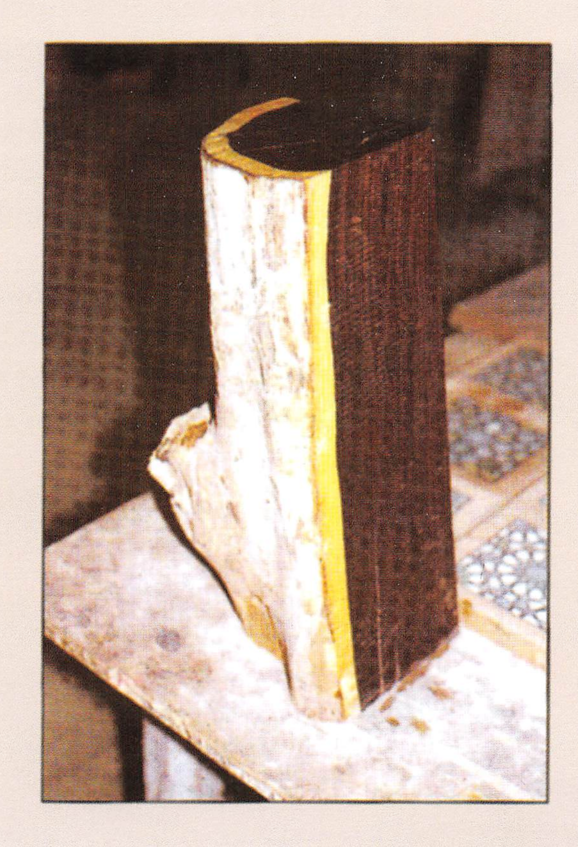
من أهم المواد المستخدمة فى التطعيم العاج والصدف والأخشاب الثمينة كالأبنوس. ومع نجاح الحملة ضد قتل الفيلة استبدل بالعاج منتجات بترولية أهمها لدائن "البى فى سى" والتى تعطى نفس تأثير العاج.

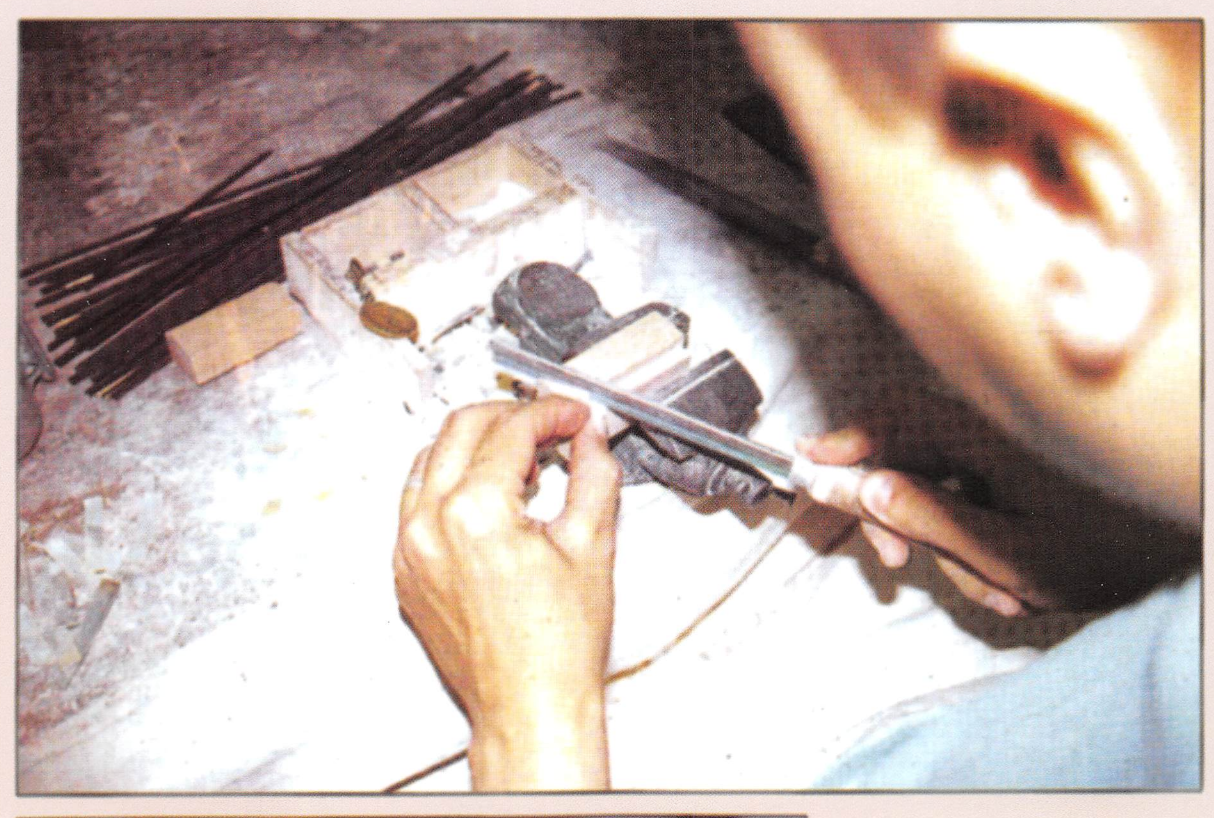
تجرى على الصدف عمليات كثيرة تبدأ بالتجليخ للتخلص من السطح الخارجى للصدف إلى أن يصبح سمك الصدف إثنين أو واحد مللى، ثم تقسيم الصدف الى شرائط عرض كل منها أقل من سنتيمتر. وبعد ذلك - بمنشار دقيق يصنعه الصدفجى بنفسه - يتم قطع الصدف والخامات المستخدمة فى التطعيم إلى أجزاء دقيقة بأبعاد وزوايا معينة تلصق بالغراء فى المكان المحفور بحيث تخلق معا زخارف تقليدية هندسية أو نباتية.

يكون التطعيم فى حشوات نجارة التعشيقات أو فى هيكل القطعة. وقد يغطى كل مساحة السطح أو يقتصر على بعض أجزائه، ويدخل التطعيم فى صناعة الأثاث.

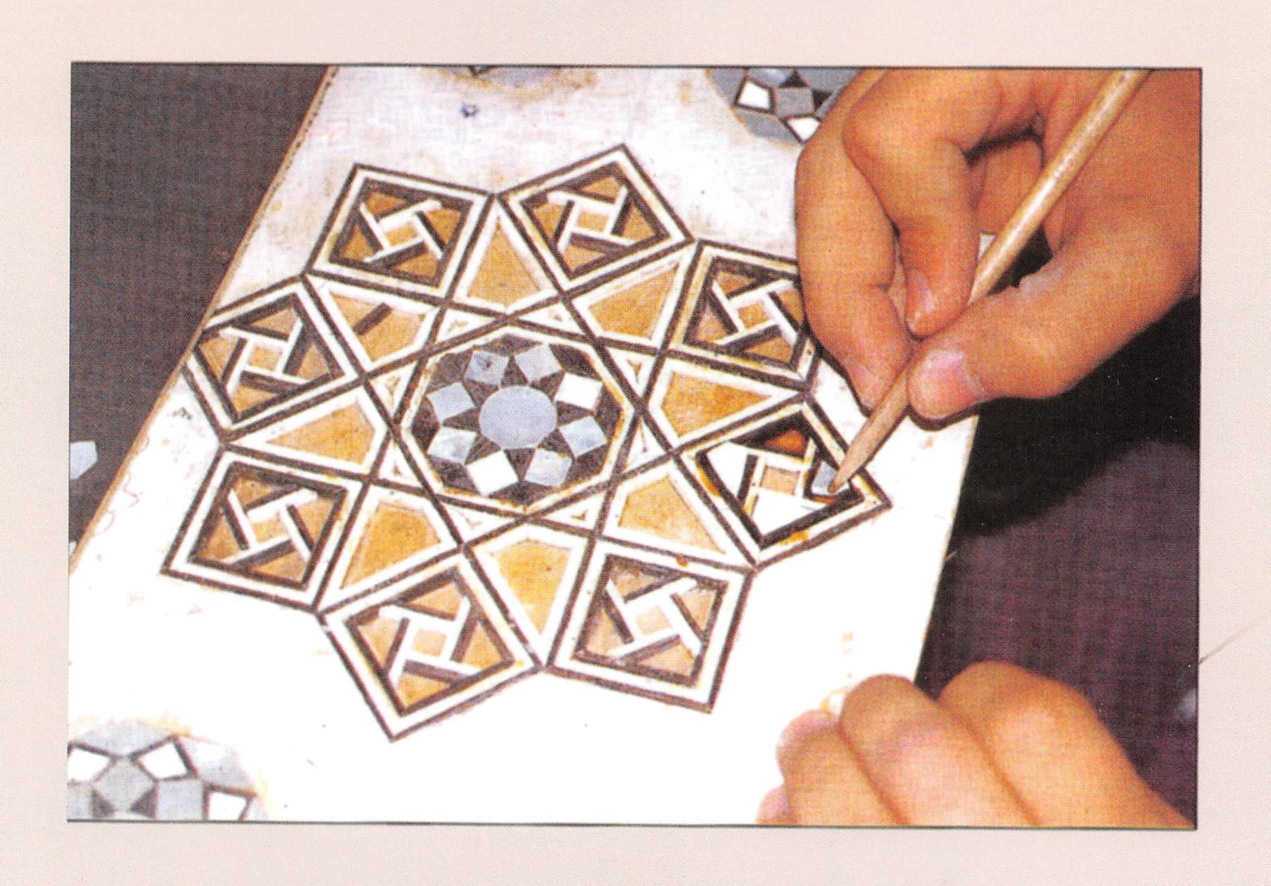

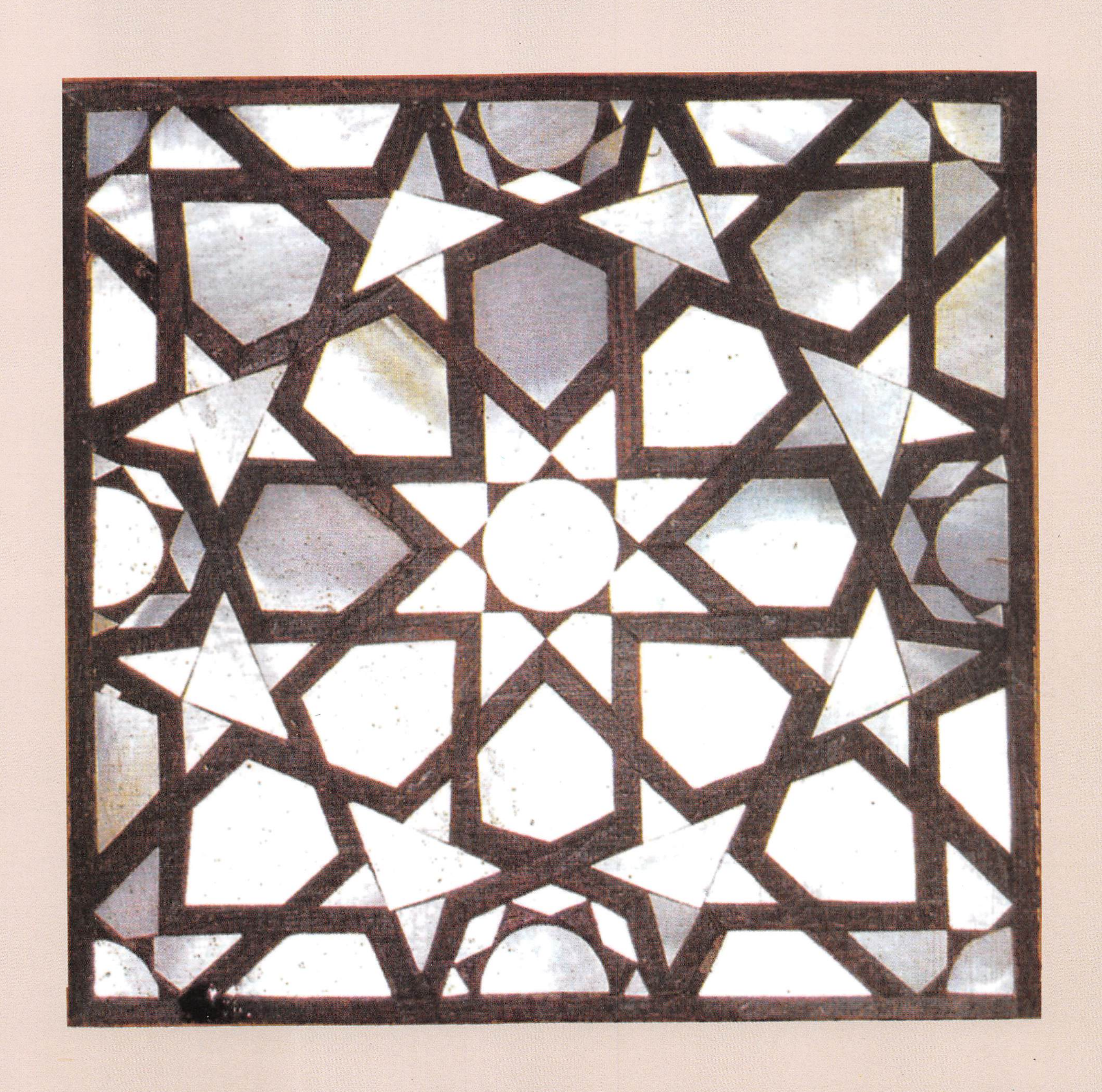

4 - WOOD CARVING

The art of wood carving includes relief and bas-relief to create works of geometrical or floral traditional decorations. Among the more suitable kinds of wood for carving are ebony, walnut and mahogany.

The carver uses a big variety of chisels of different shapes and sizes each accomplishes a specific job.

The artisan draws the decorations with a pencil on the wood. He specifies the parts to be removed and the parts which will stay to form the decorations he wants to create. He pushes the chisel with his hand, with a wooden mallet, or with a mallet covered with an iron tube, according to the hardness of the wood, the depth of carving, and the fineness of the decoration. Every now and then he lays down a chisel to pick up another one according to the needs of carving.

The artist carves the small panels of the interlocking joinery and its frames. He also carves the stalactites and the capitals and bases of columns.

Wood carving is widely used in making furniture.

٤-الحفر فى الخشب (الأويما)

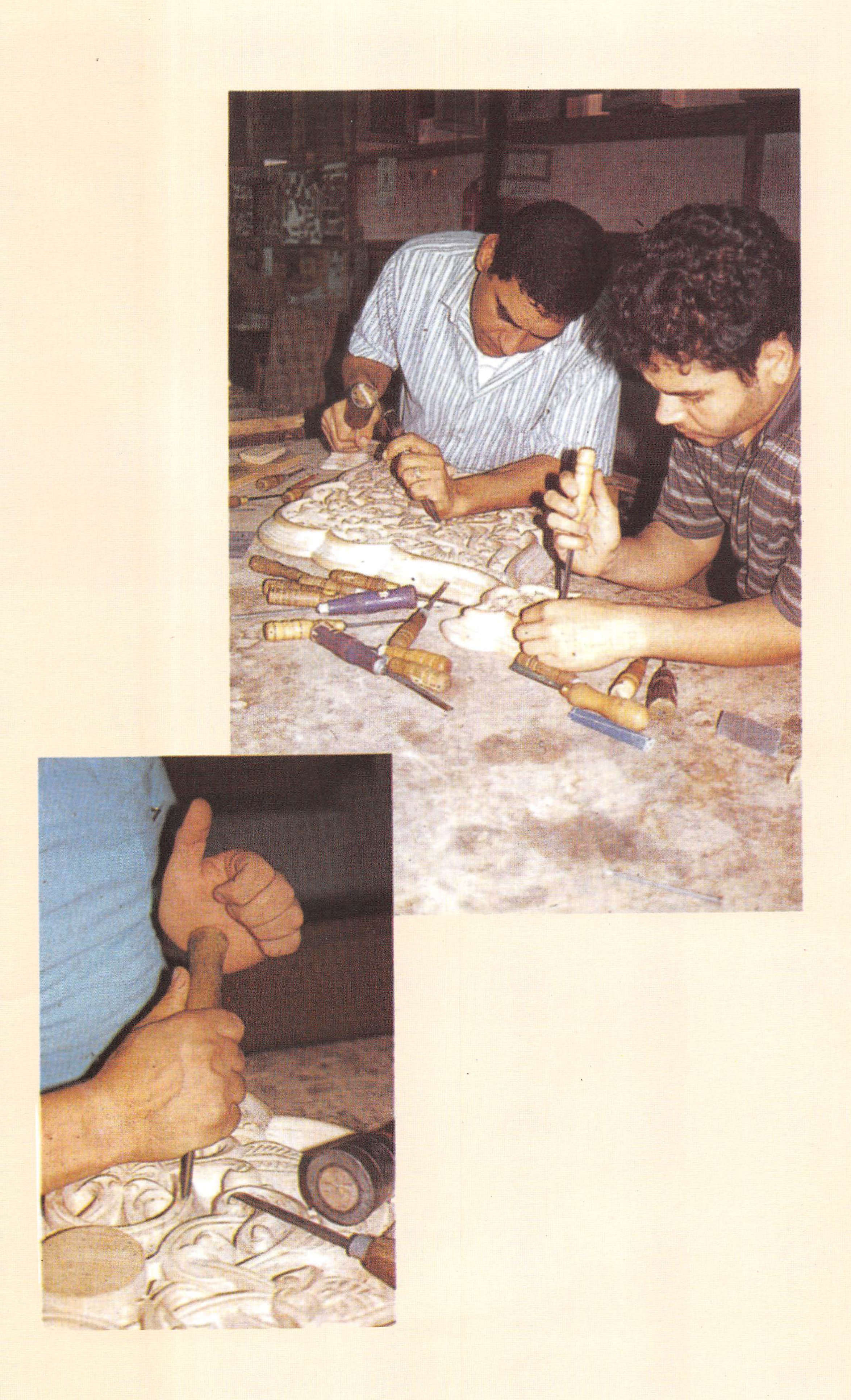
فن "الأويما" يشمل الحفر الغائر والبارز فى الخشب لخلق لوحة من الزخارف التقليدية الهندسية أو النباتية .ومن أفضل الأخشاب للحفر الأبنوس والجوز والماهوجنى.

ويستعمل الأويمجى عدة أنواع من "الضفر" ذات حواف مختلفة الشكل والحجم لكل منها وظيفة معينة.

يرسم الفنان الزخارف بالقلم على قطعة الخشب، و يحدد الأجزاء التى سيزيلها وتلك التى سيُبقى عليها لتكوّن الزخرفة التى يريد خلقها. يختار الفنان إحدى الضفر ليبدأ عمله. يدق على الضفرة بيده أو "بدقماق" خشبى أو بدقماق مغطى بماسورة معدنية حسب صلابة الخشب والعمق المطلوب للحفر ودقة الرسم. وبين الحين و الحين يترك الضفرة ويأخذ غيرها، و هكذا حسب متطلبات العمل.

يحفر الأويمجى حشوات نجارة التعشيقات وهياكلها ويحفر المجسمات كالمقرنص و تيجان وقواعد الأعمدة.

و يدخل الحفر في صناعة الأثاث.

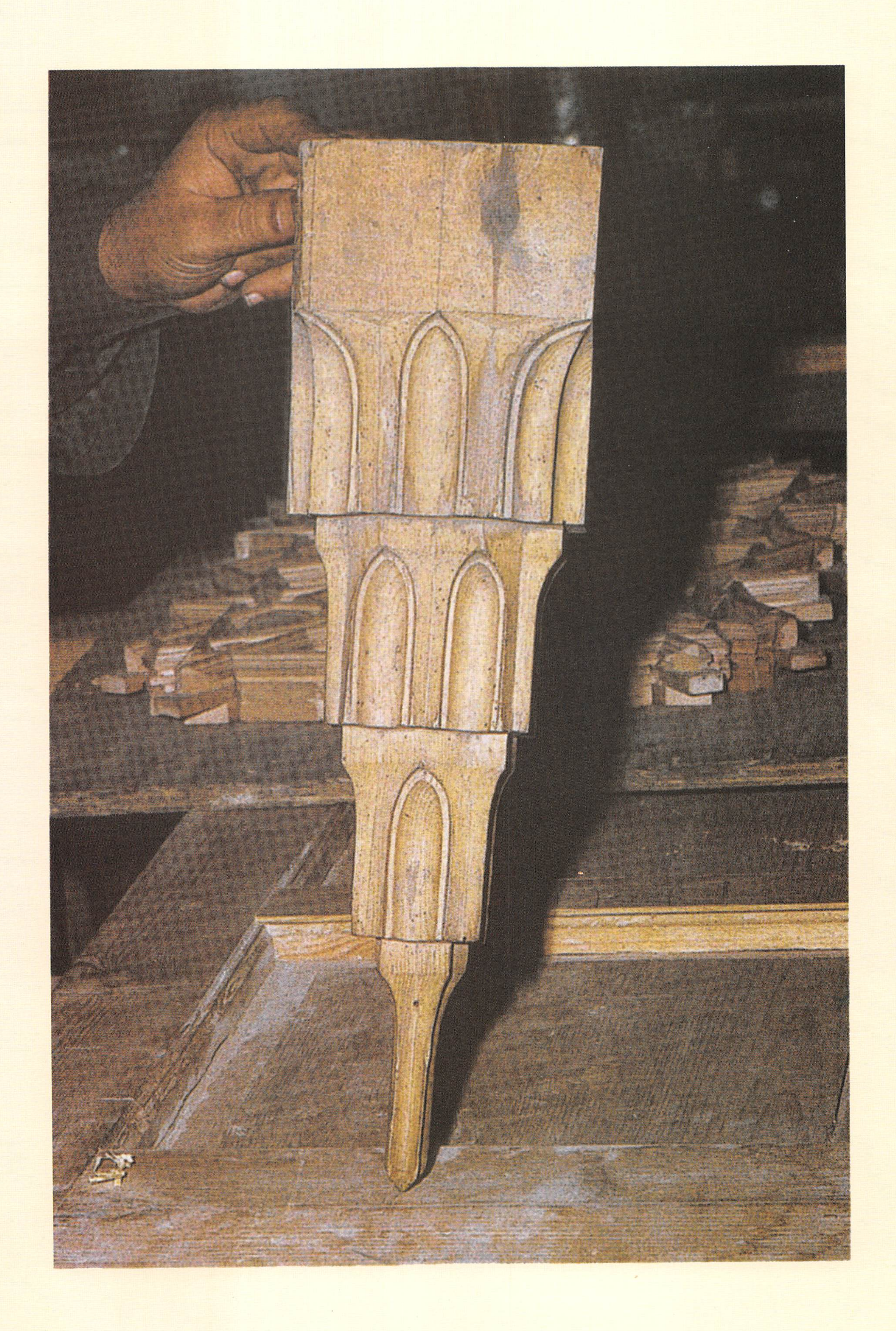

5 - RUGS

There are two ways of making floor coverings: one for the knotted pile rugs, the other for the woven flat kilims.

The rug looms warp threads are vertical and are usually made of cotton. The knots are of wool yarn in different colors.

The yarns are knotted individually by hand. The colored yarn is passed around the warp threads, knotted, and the yarn cut by a razor blade so that the free ends form a pile. The knot may be single or double.

The color of wool varies from one knot to the other according to the design. When the knots of one horizontal line are completed, a weft yarn is passed through the warp threads, and a comb like reed is used to fix the knots in their places. When the rug is finished, the pile ends are sheared to a specific height.

The quality of a rug is determined by the number of knots to the square centimetre. The knots may be of silk as well as the warp threads.

Weaving kilims is similar to weaving fabrics. The weft thread is passed over and under the warp threads.

Among the bedouins of Marsa Matroh, the women weave kilims on warp threads that may be stretched or wrapped up according to the needs of their nomadic life.

The tapestries used as wall hangings differ from other kinds of weaving. Specific colors of weft yarns are carried across the warp threads in each row only for specific distances to create particular sections of the design. The beauty of the design is only revealed on the completion of the work.

Tapestry weaving calls for utmost precision of the weaver working closely together with the designer.

٥- السجاد

هناك طريقتان لعمل الأبسطة: إحداهما للسجاد ذى العقدة الوبرية، والأخرى لعمل الكليم.

فى نول السجاد تكون خيوط السدا (القيام) رأسية وهى عادة من القطن. وتكون العقدة بخيوط الصوف بألوانه المختلفة. ويجرى عمل العقد واحدة بواحدة يدويا بلف خيط الصوف الملوّن حول السدا وعقده وقطع باقى الخيط بالموسى فيأخذ طرفى الخيط شكل الوبر. وقد تكون العقدة مفردة أو مزدوجة.

وتتغير ألوان الصوف من عقدة إلى أخرى حسب الرسم المطلوب. وبعد اكتمال عمل عُقَد صف أفقى كاملا، يتم "تفويت" خيط "لحمة" بين خيوط السدا، ثم "يُدق" بالمشط لتثبيت العُقد فى مكانها. وفى النهاية تقص الأطراف الوبرية بارتفاع منتظم.

وتتحدد قيمة السجاد حسب دقة التصميم وجماله وحسب عدد العقد فى السنتيمتر. ويمكن أن تكون خيوط العقدة من الحرير ، بل وخيوط السدا كذلك.

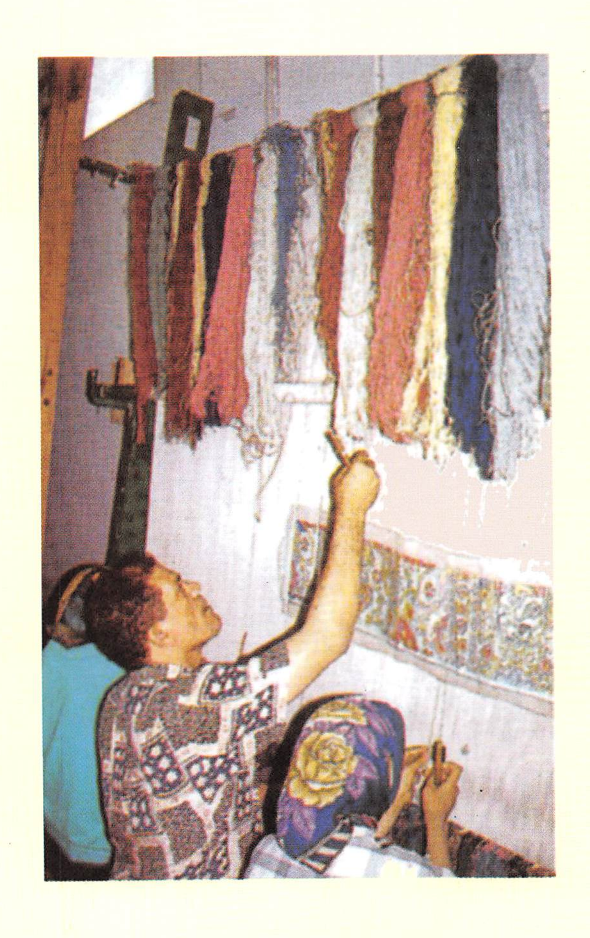
وطريقة عمل الكليم تشبه نسيج القماش أى تمرير خيط اللحمة فوق وتحت خيوط السدا. وبين بدو مرسى مطروح تقوم المرأة بنسج الكليم بخيوط سدا يمكنها شدّها أو طيّها حسب فترات الاستقرار أو الترحال.

وتتميز المرسّمات التى تعلّق على الحائط عن غيرها من أنواع النسيج بأن ألوانا معينة من خيوط اللحمة تمر بين خيوط السدا فى كل سطر لمسافات معينة لتخلق أجزاء من التصميم الذى لا يتضح جماله إلا عند اكتمال اللوحة الفنية.

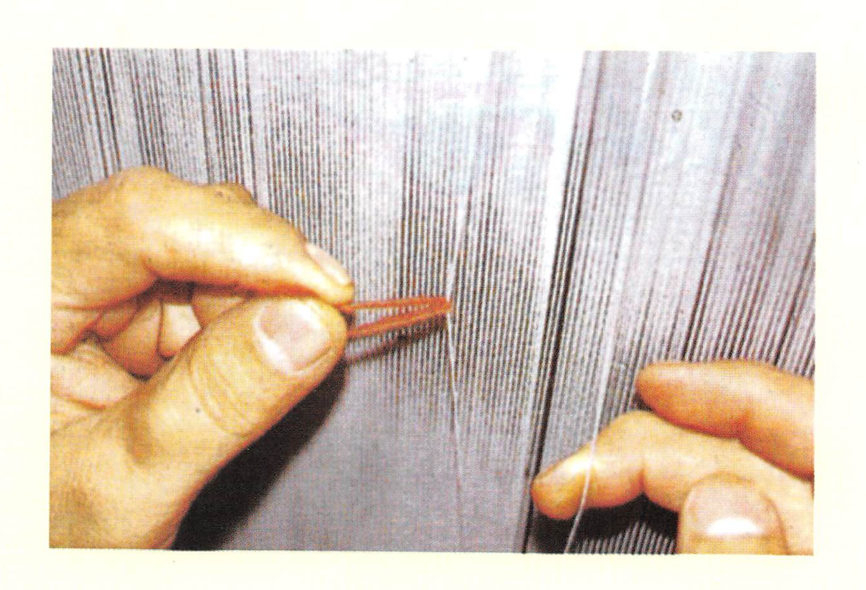
وتحتاج المرسّمات إلى دقة متناهية من النساج الذى يعمل بتنسيق كامل مع المصمم.

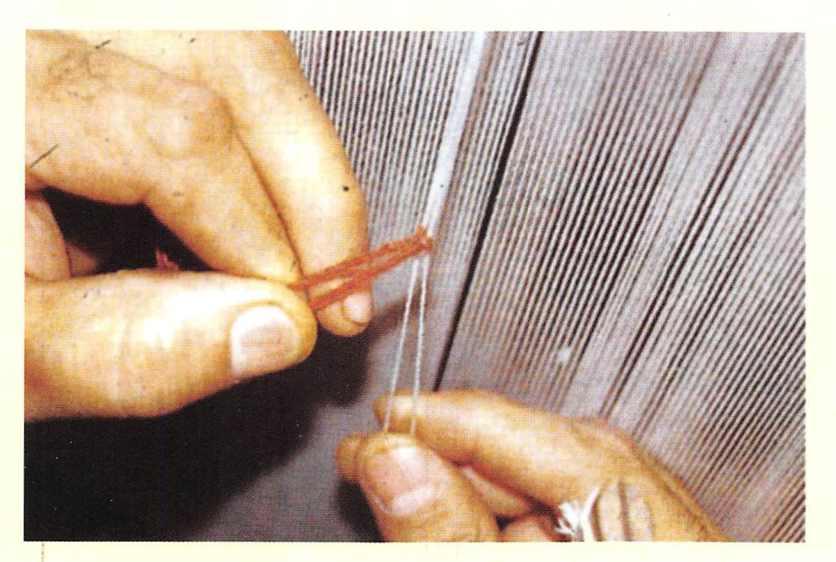

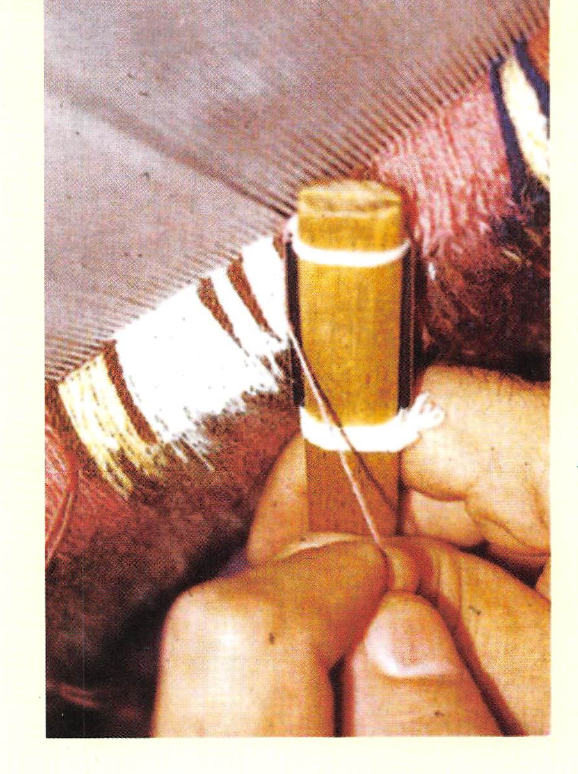

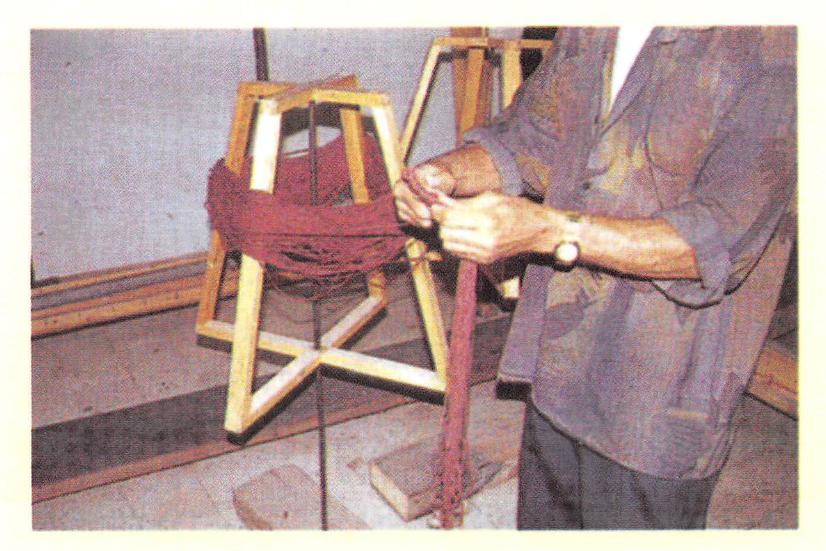

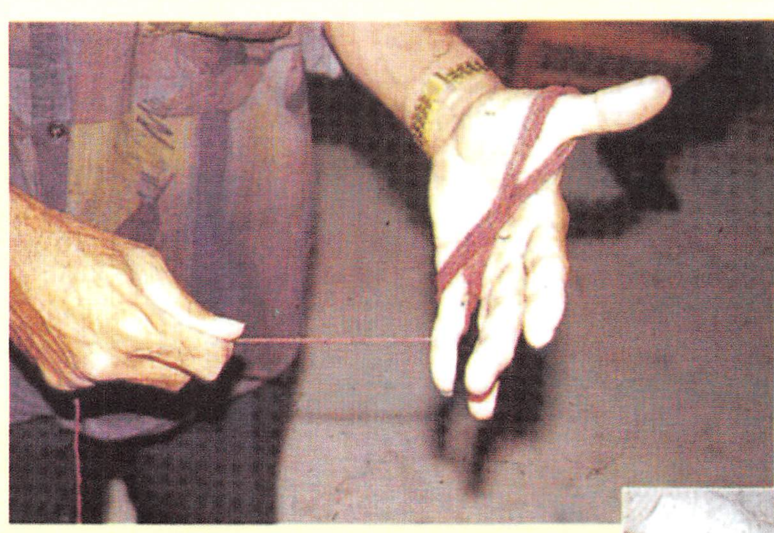

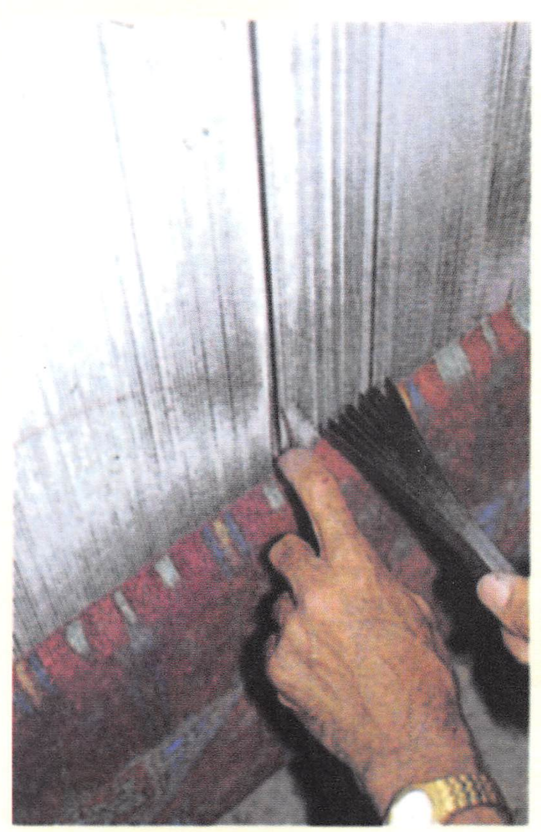

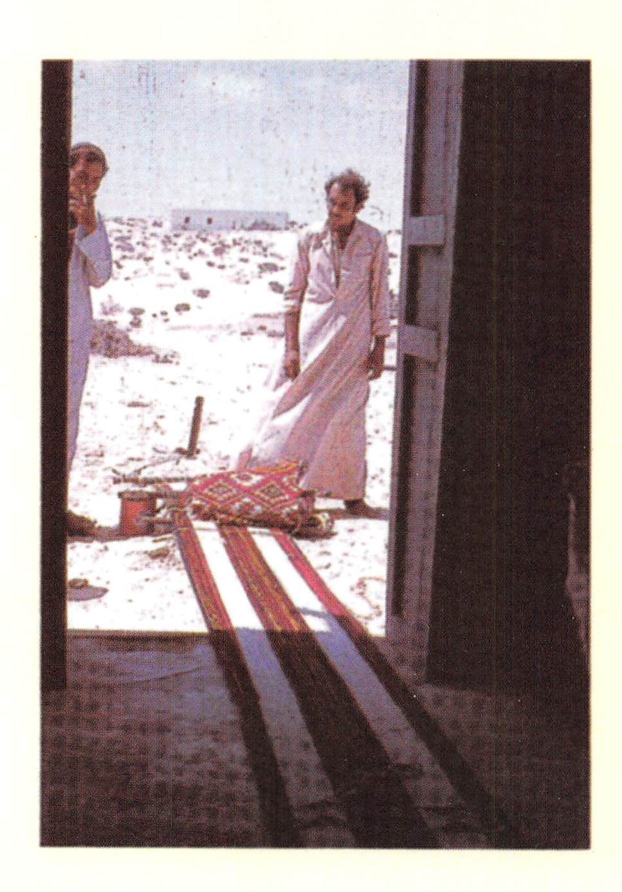

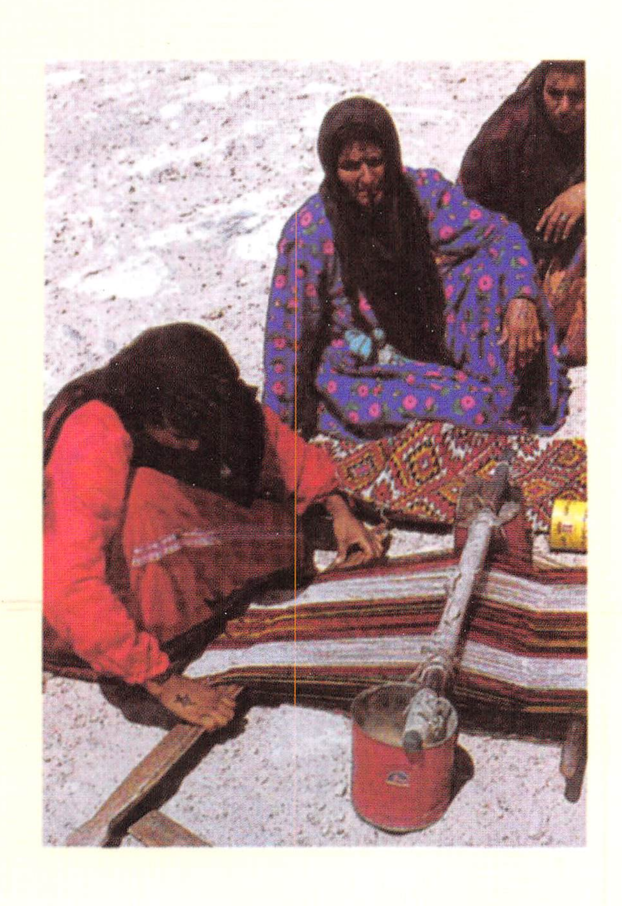

ماشاء الله
١٩٩٤

6 - BRAID WEAVING

The art of weaving braids, galloons, cords, and tassels for upholstery and clothes is one of the fine crafts of Egypt..

The artist dyes the cotton and silk yarns in his workshop in order to be sure their colors would match the fabrics they are to adorn . He, then, joins together threads of different colors according to his choice, and fills the bobbins of the shuttles.

The braid weaver uses a special kind of loom. He controls the location of the treadles by his feet, holds the shuttle of a specific color in his hands and he passes the shuttle between the warp threads from the right side to the left and vice-versa. Sometimes the width of the warp is not more than one centimetre. Every now and then the artist replaces the shuttle by another one of another color according to the design he wants to create.

In case of making tassels, many parts are made by hand and added to what is woven on the loom.

٦-فن العقادة

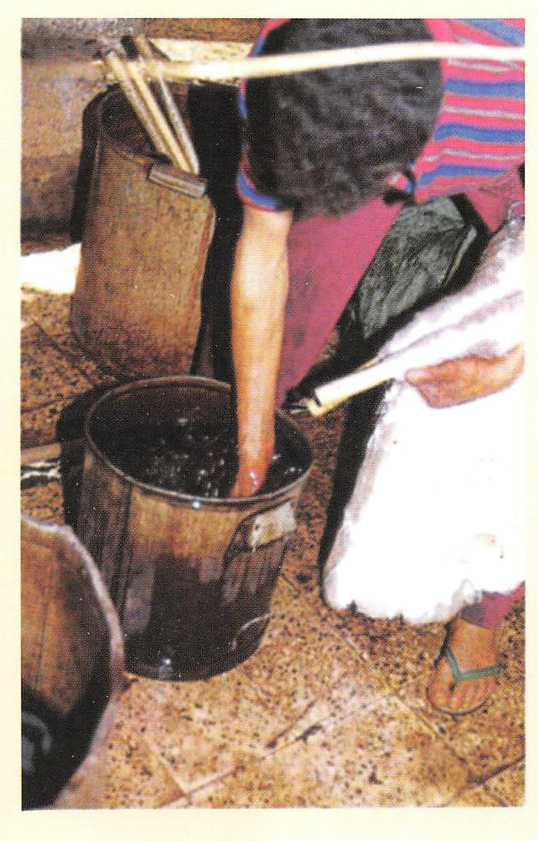
فن عمل الشريط والقيطان والشُرّابية التى تحتاجها أعمال التنجيد والستائر والملابس.

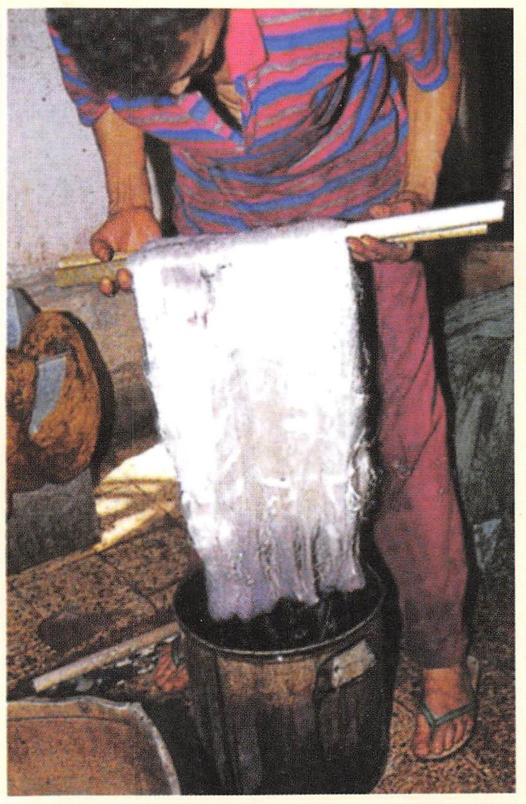
يتولى الفنان صباغة خيوط القطن والحرير فى ورشته لتوائم الأقمشة التى ستزينها. ثم يقوم بتجميع الخيوط معا بنظام معين وألوان محددة لملء بكرات المكوك.

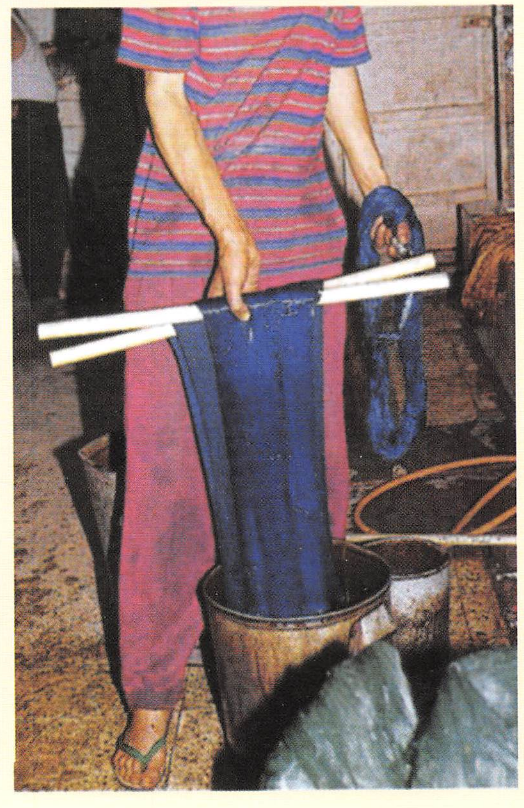
وللعقاد نول خاص يحرك "دوّاساته" بقدميه، ويمسك بيديه المكوك ذى اللون المطلوب ويمرره من اليمين إلى اليسار وبالعكس، بين خيوط السدا الذى قد لا يزيد عرضه فى بعض الأحيان عن سنتيمتر واحد. وبين حين وآخر يستبدل بالمكوك مكوك بلون آخر حسب التصميم الذى يريد خلقه.

وفى حالة عمل الشرّابات تضاف أجزاء كثيرة باليد إلى ما نُسج على نول العقادة.

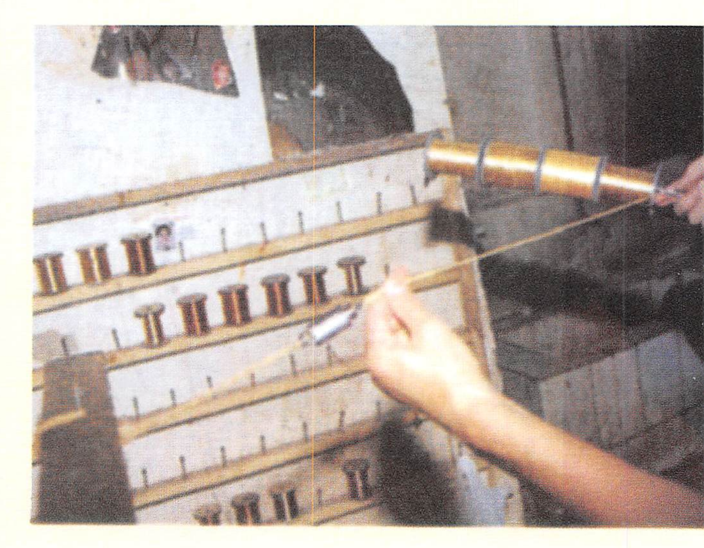

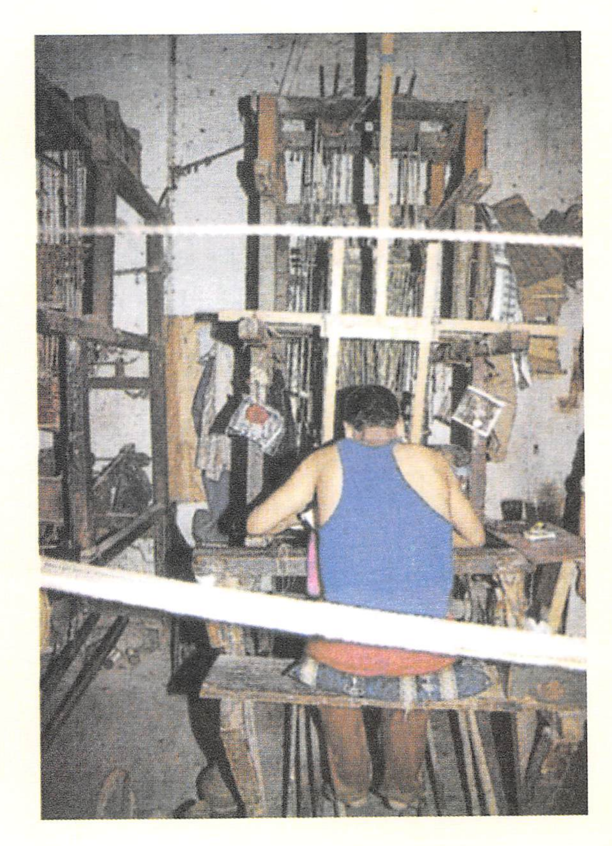

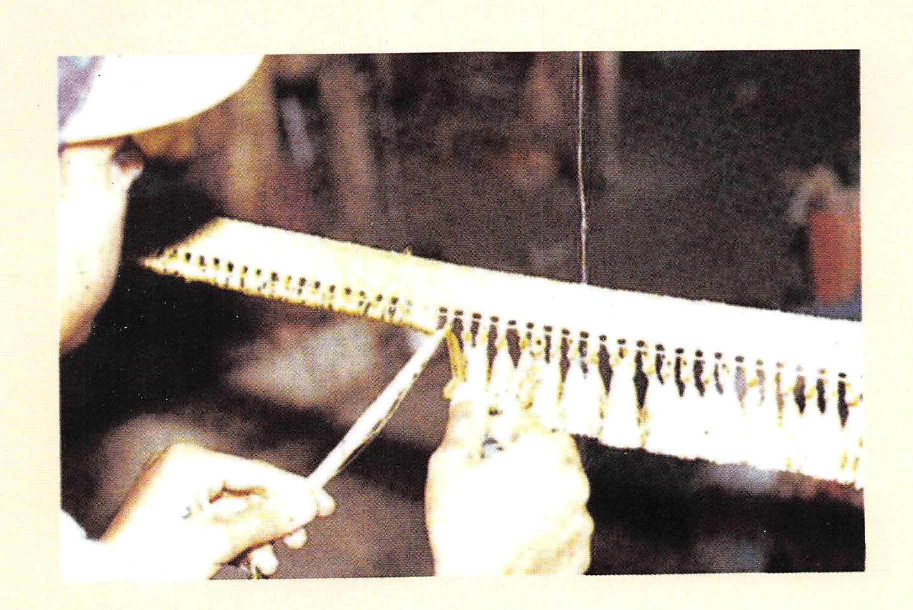
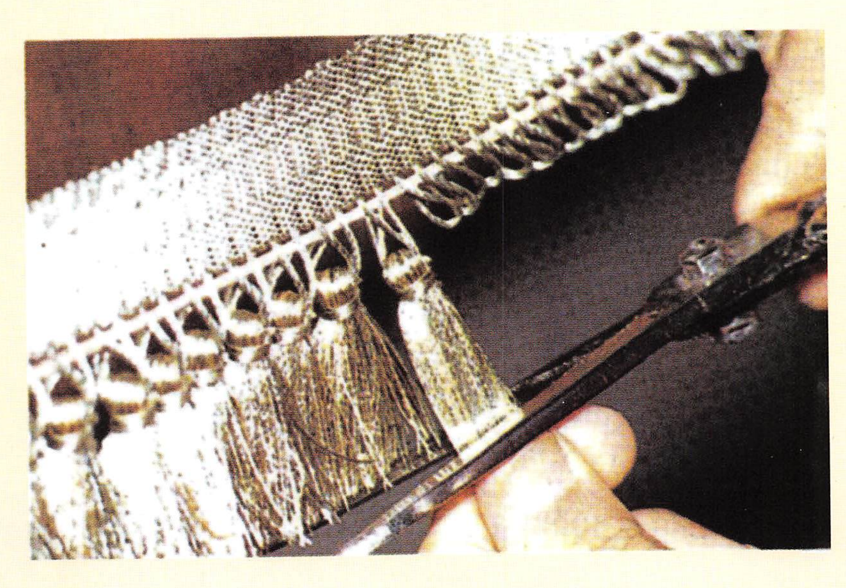

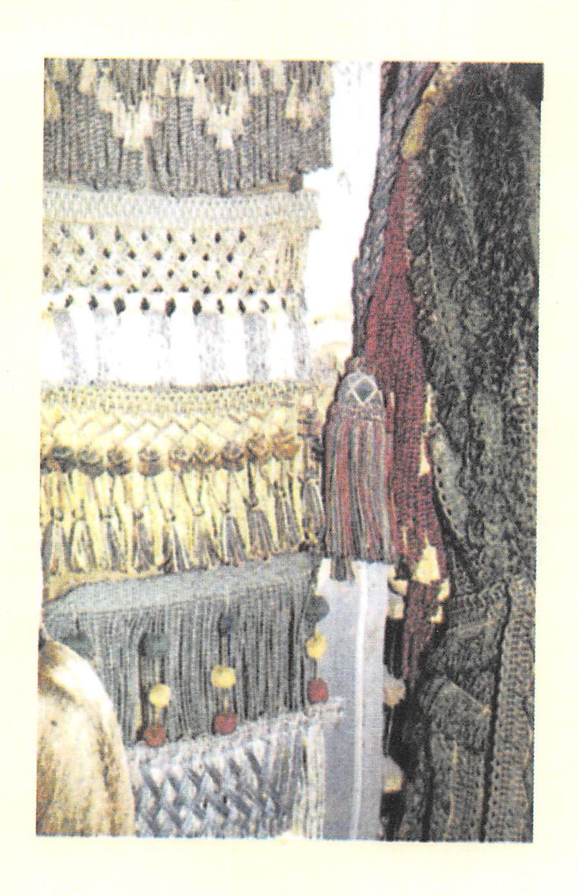

7- APPLIQUÉ

The traditional art of decorating the tents in which people gather on social occassions is known as appliqué.

The artist draws the traditional geometrical and floral designs on paper. With a needle then perforates the lines of the design. He puts the paper on the fabric and spreads on it powder chalk. The powder passes through the punches to mark the fabric. With the pencil the artist recreates the design on the fabric.

Clippings of colored cloth are applied on the fabric with very fine concealed stitches. The design is composed of the different shapes and colors of the material.

The artist may fold a piece of paper many times to have an isosceles triangle. With a pair of scissors he cuts some specific parts of the triangles, so that when the paper is unfolded, he gets a complete star pattern.

The art of appliqué has suffered very much since the decoration of tent fabric began to be achieved by printing on the textile. Demand for hand made decorated tents has fallen almost to nil. The alternative solution resorted to by the artisan is to produce small pieces, for hanging, for small cushions, or to create beatiful works on fabric for exclusive upholestry.

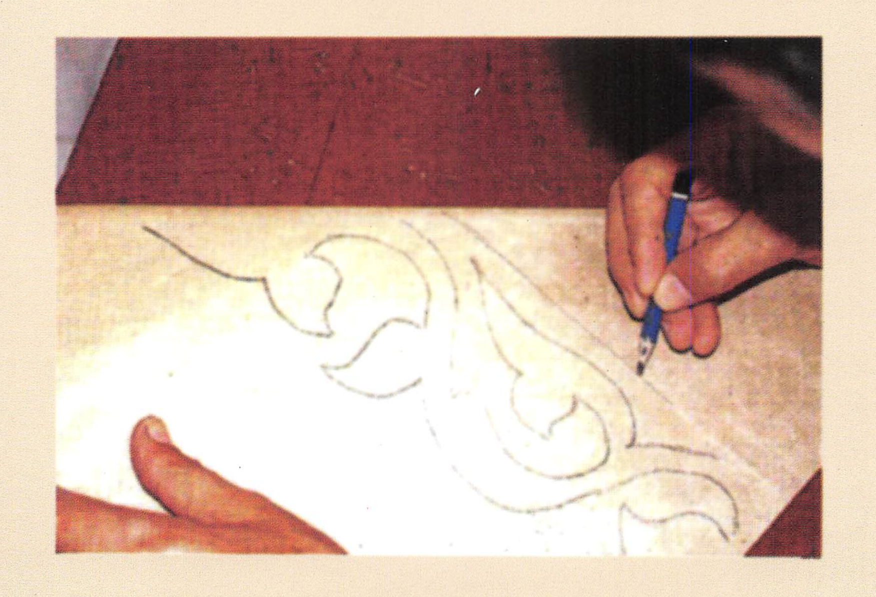
٧-فن الخيامية

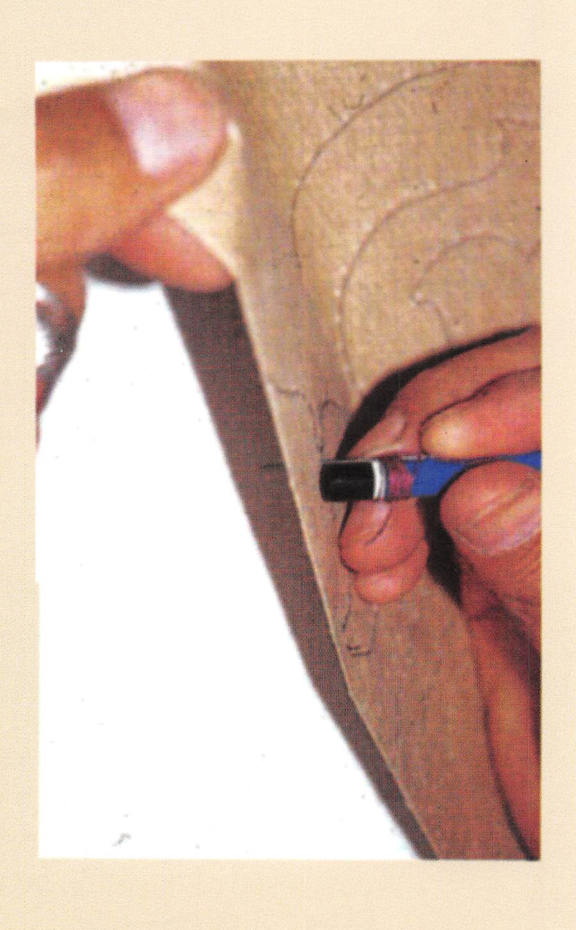
فى فن زخرفة الخيام التقليدية التى يتجمع فيها الناس فى المناسبات المختلفة، يبدأ الفنان برسم الزخارف التقليدية الهندسية أو النباتية على الورق. ويقوم بتثقيب خطوط الرسم بالإبرة، ويضع الرسم على القماش وينشر مسحوق الطباشير فوق الرسم فيتخلل الثقوب ليستقر على سطح القماش. وبالقلم الرصاص يتم وصل نقاط مسحوق الطباشير ببعضها البعض فيعود التصميم إلى الظهور على القماش.

يستخدم الفنان "قصاقيص" صغيرة من الأقمشة الملونة يثبتها عل قماش البطانة بغرز دقيقة مخفية لا تلحظها العين، وتتكون اللوحة من اختلاف أشكال وألوان قطع القماش.

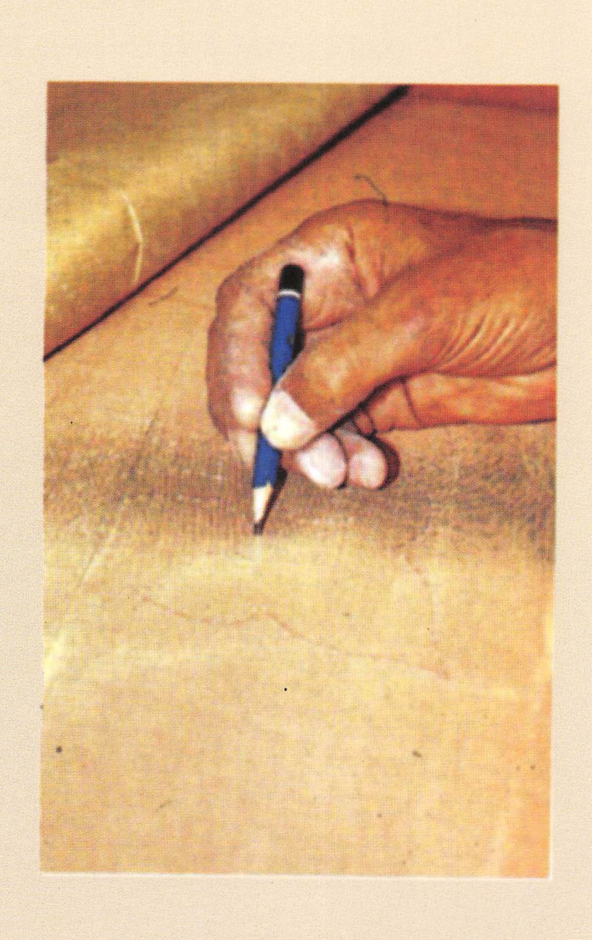
وقد يلجأ الفنان إلى طيّ ورقة عدة مرات بحيث تتخذ شكل مثلث زاوية رأسه ٤٥° وبالمقص يزيل بعض أجزاء هذه المثلثات، بحيث عندما يعيد فتح الورقة كاملة يحصل على رسم نجمى متكامل.

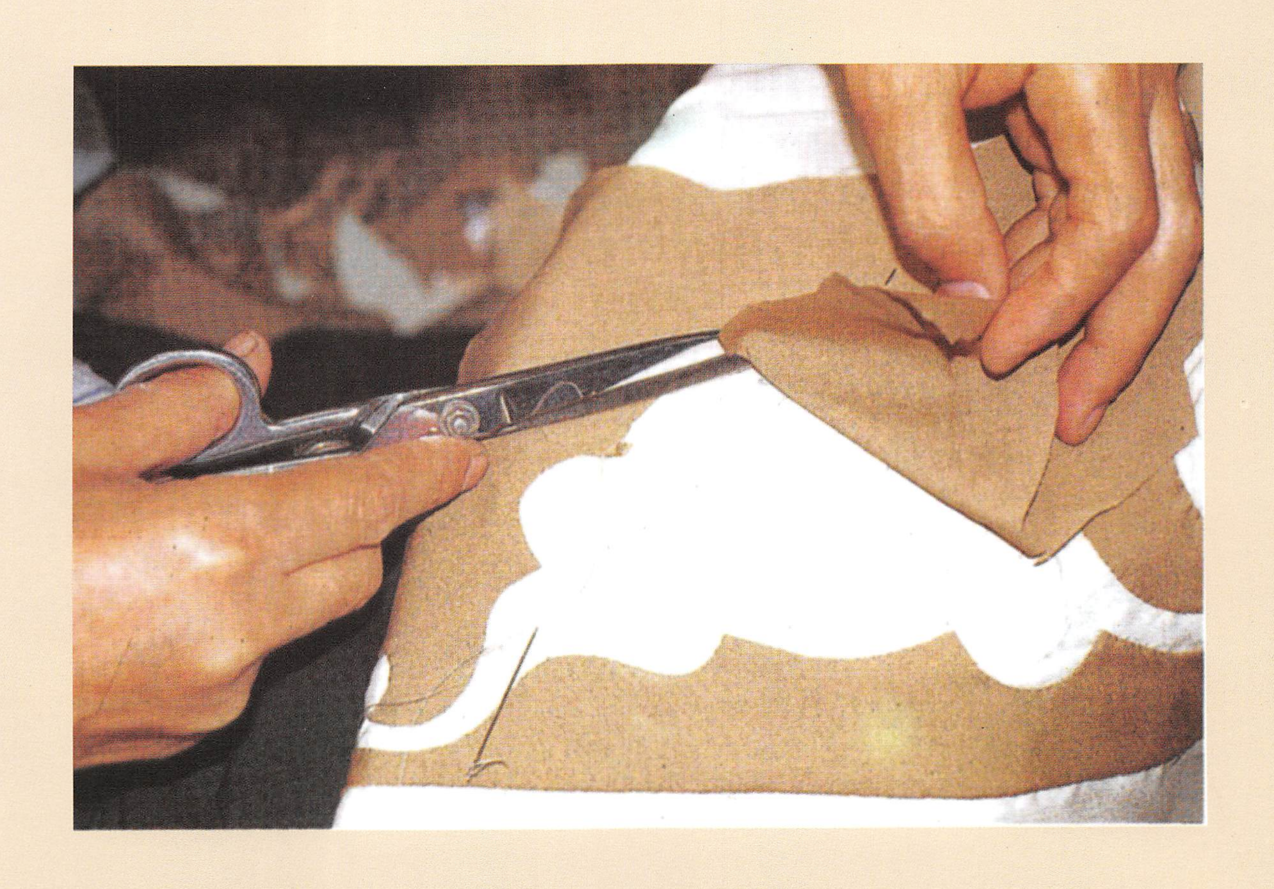
ولقد عانى فن الخيامية كثيرا بعد أن أصبحت زخارف قماش الخيامية تتم بمطابع النسيج فانعدم الطلب على هذا الفن، وأصبح البديل المتاح أمام الفنان هو إنتاج قطع صغيرة تصلح للتعليق على الحائط أو للوسائد الصغيرة، أو لخلق لوحات جميلة على أقمشة تخصّص للتنجيد الفاخر.

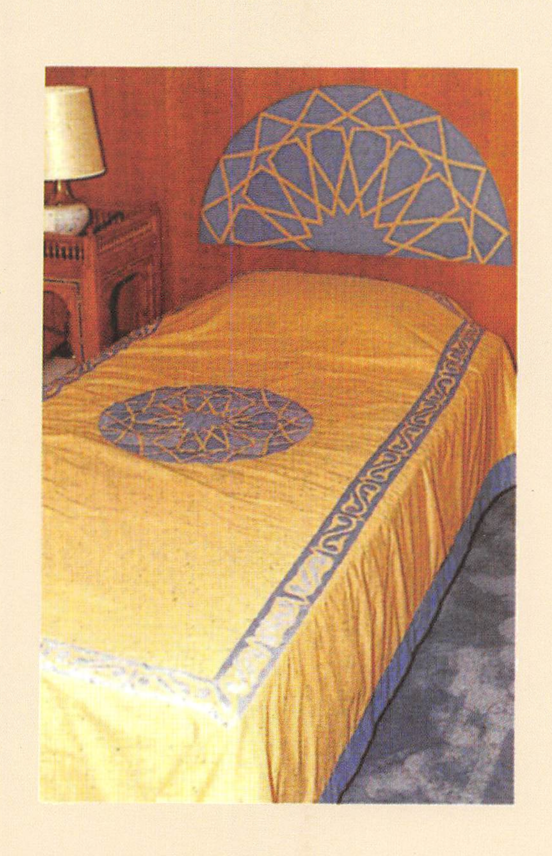

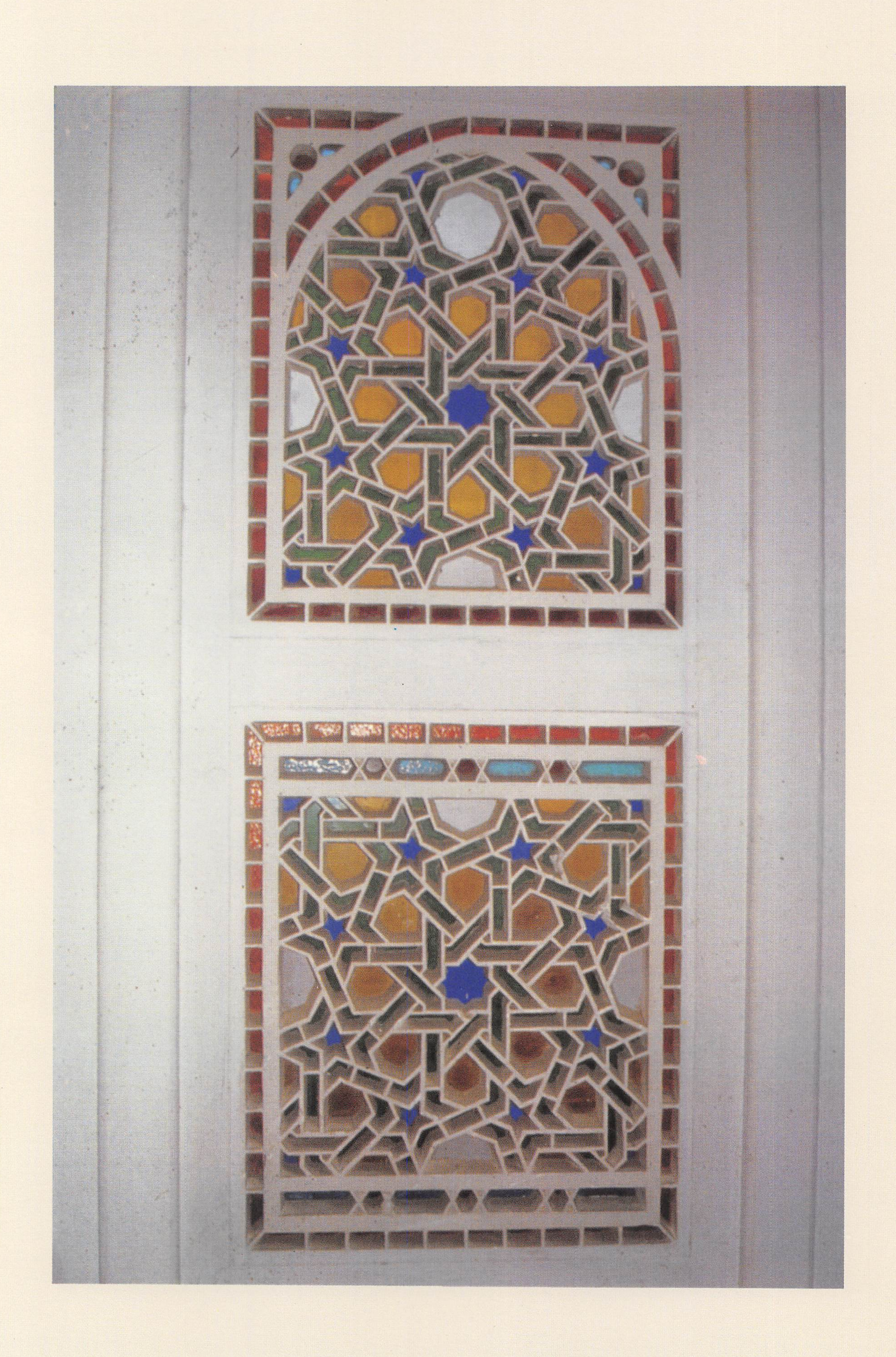

8 - STUCCO COLORED GLASS

A wooden frame with internal grooves is prepared into which a mixture of gypsum and water is poured. When the gypsum dries, the artist draws on the surface the traditional geometrical and floral designs, and may be some calligraphical inscriptions.

The first step is to make punches in the areas to be removed in order to insert the narrow saw called 'Zowana' in the holes and carve out the gypsum around the decorations. The carving has to be slanted to avoid distortion of designs when the work is fixed above eye level.

Fine gypsum works are used as three dimentional ornamentations that allow the light to penetrate while at the same time breaking down the direct sun rays. Among the best examples are the windows of Ibn Tulun mosque in Cairo.

The stucco colored glass is prepared in the same way as above, and then the colored glass is glued to the back of the work. The beauty of the stucco colored glass can be enjoyed when the light passes through the glass, and the variation in its effects can be observed clearly from one moment to another as the intensity of light changes with the advance of the day, the change of season, and weather.

Stucco colored glass may be found in "qamareyas" of the rooms of traditional houses and public baths. Beautiful examples are found in Bayt El Suhaymi in Gamaleya district of Cairo.

٨- الجبس المفرّغ والزجاج المعشّق بالجبس

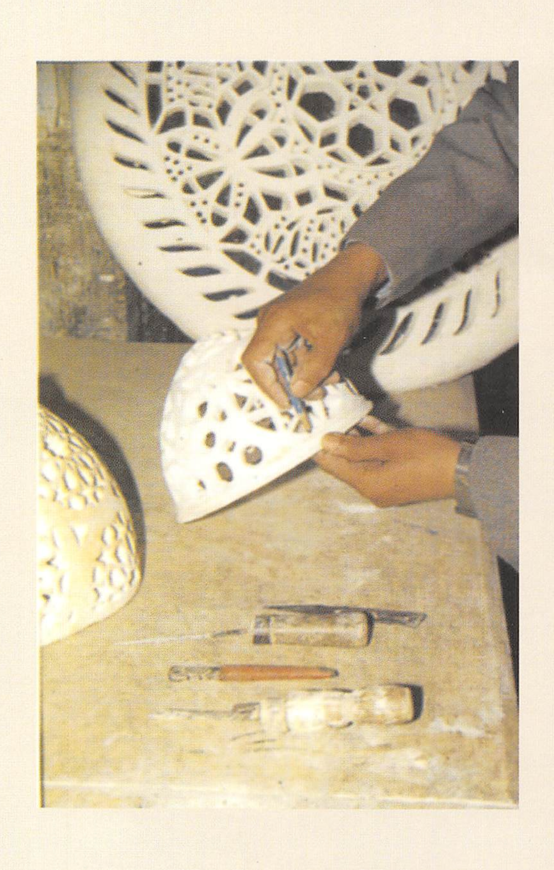
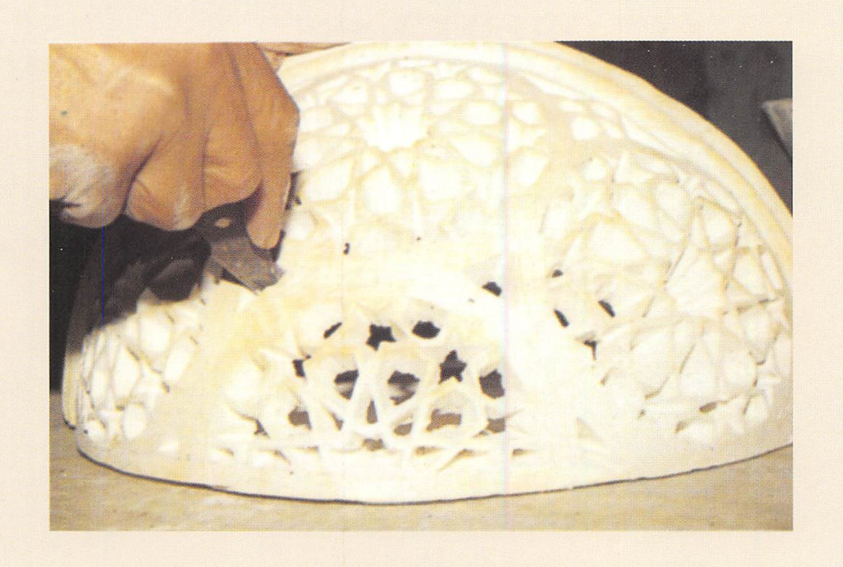
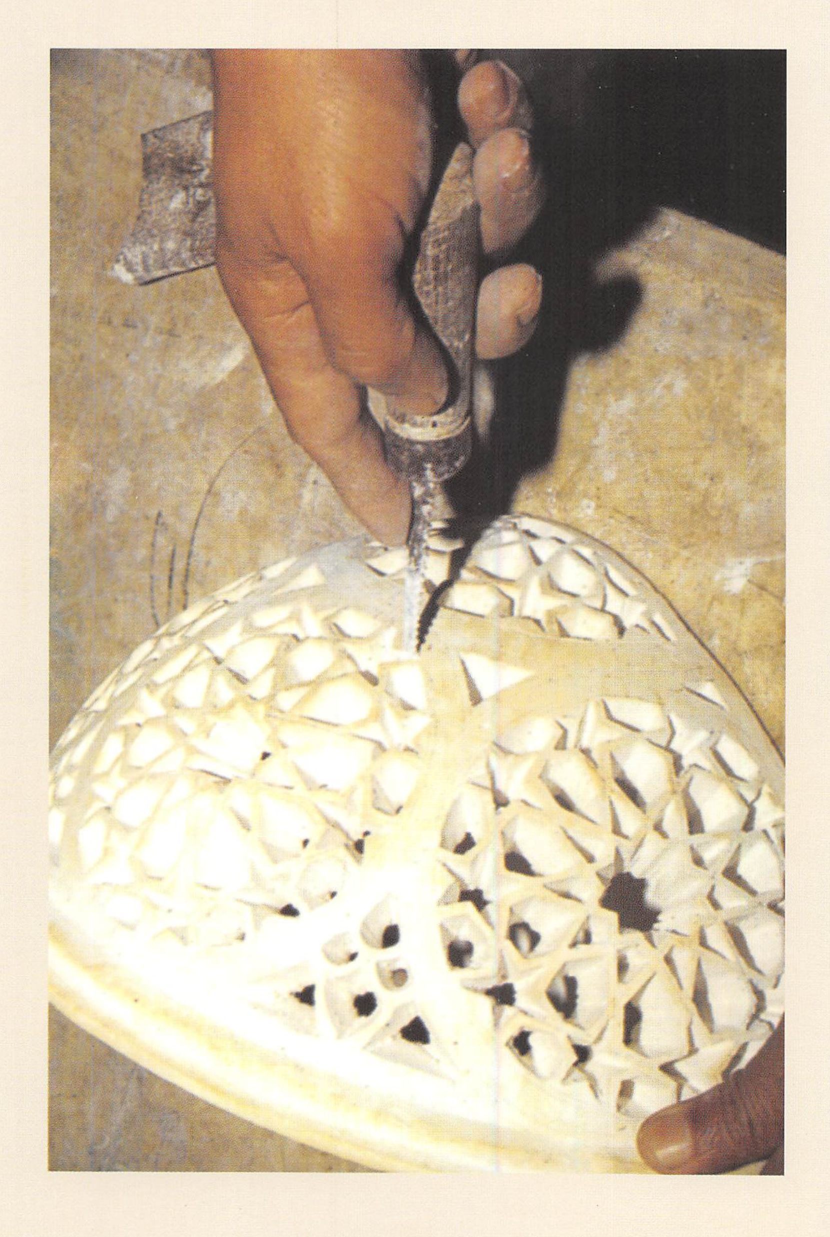
يجهّز إطار خشبي به مفحار من الداخل، يصب فيه الجبس. وبعد الجفاف يرسم الفنان على سطح الجبس الزخارف التقليدية الهندسية أو النباتية أو الكتابات.

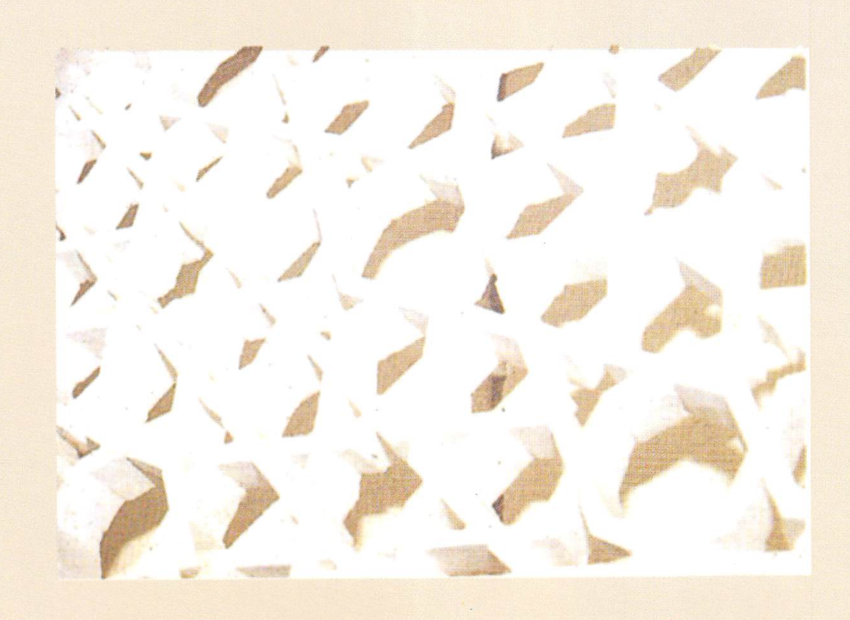
البداية هي عمل ثقوب في المساحات المراد تفريغها ليتسنى إدخال "الزوّانة" فيها لنحت الجبس وتفريغه حول الزخارف. ويراعى في النحت ألاّ يكون رأسيا بالنسبة للسطح الخارجي للزخارف، بل يكون مائلا حتى لا تتشوّه الزخارف عند تثبيت العمل في موقع أعلى من مستوى النظر.

يعطى الجبس المفرّغ زخارف ثلاثية الأبعاد تسمح بمرور الضوء وتخفيف أشعة الشمس. ومن أجمل أمثلته نوافذ جامع ابن طولون بجنوب القاهرة.

يجهز الزجاج المعشّق بالجبس بنفس طريقة الجبس المفرّغ ثم يضاف إليه لصق الزجاج الملون في ظهر اللوحة. ويظهر جمال اللوحة عند مرور الضوء خلال الزجاج الملون واختلاف التأثير من لحظة لأخرى تبعا لتغير شدة الإضاءة حسب تقدم الوقت أثناء النهار ومع تغير الفصول وحالة الجو.

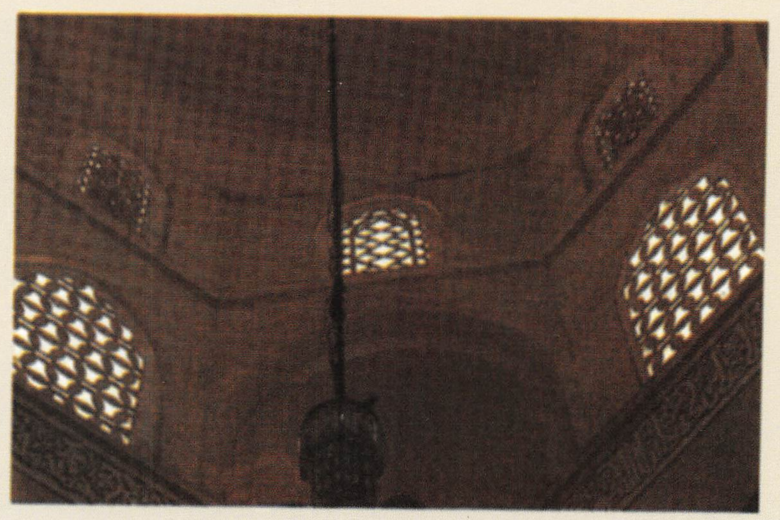
ونجد الزجاج المعشق بالجبس في القمريات في قاعات البيوت التقليدية وحمامات القصور والحمامات العامة. وله أمثلة جميلة في بيت السحيمي بالجمالية بالقاهرة.

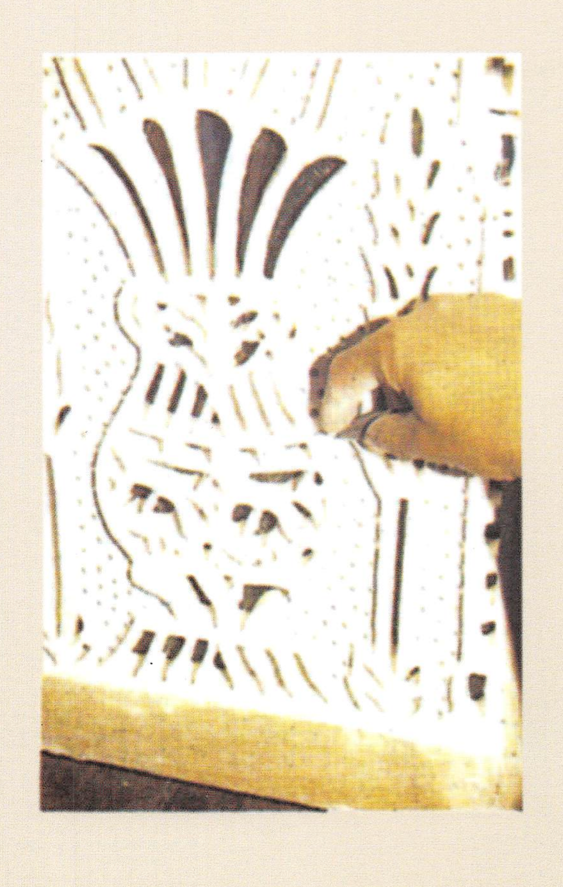

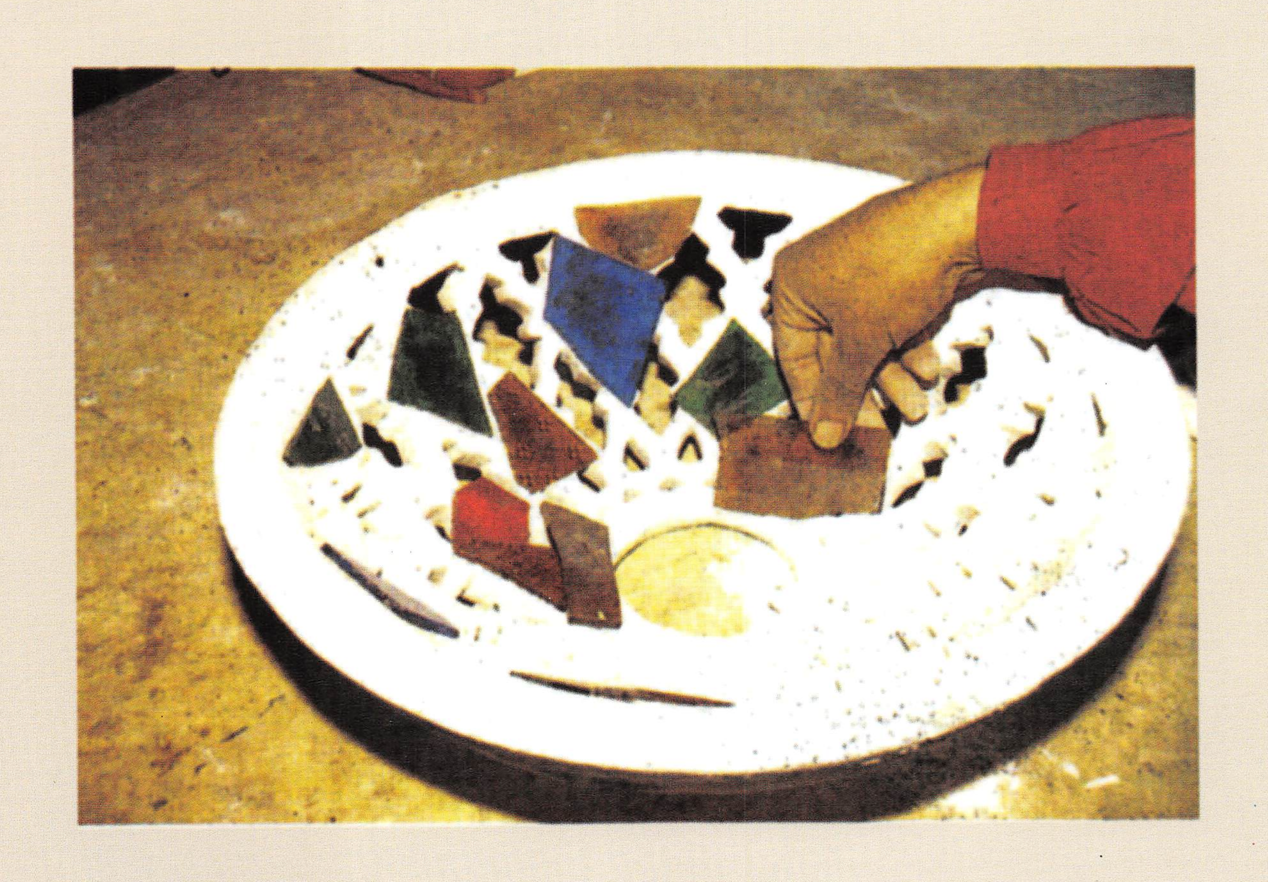

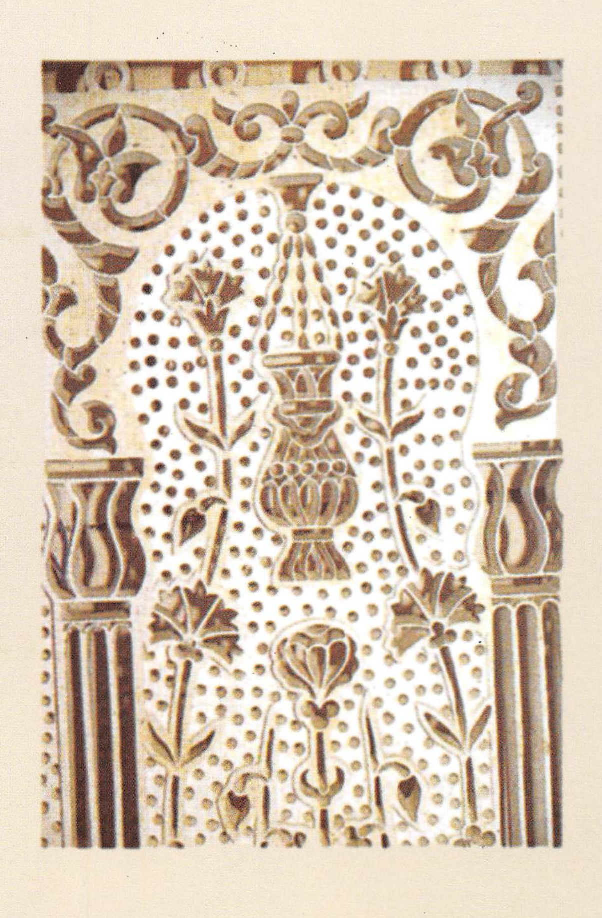

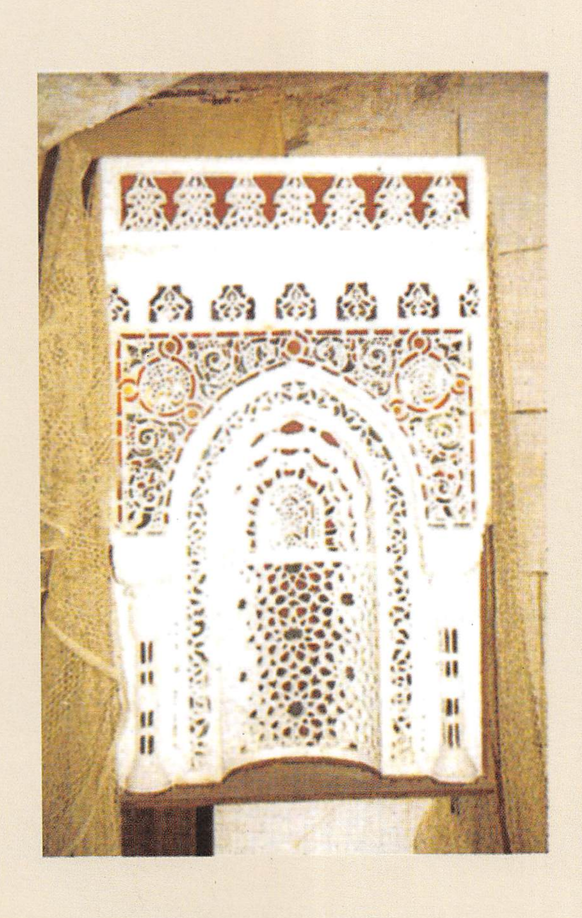

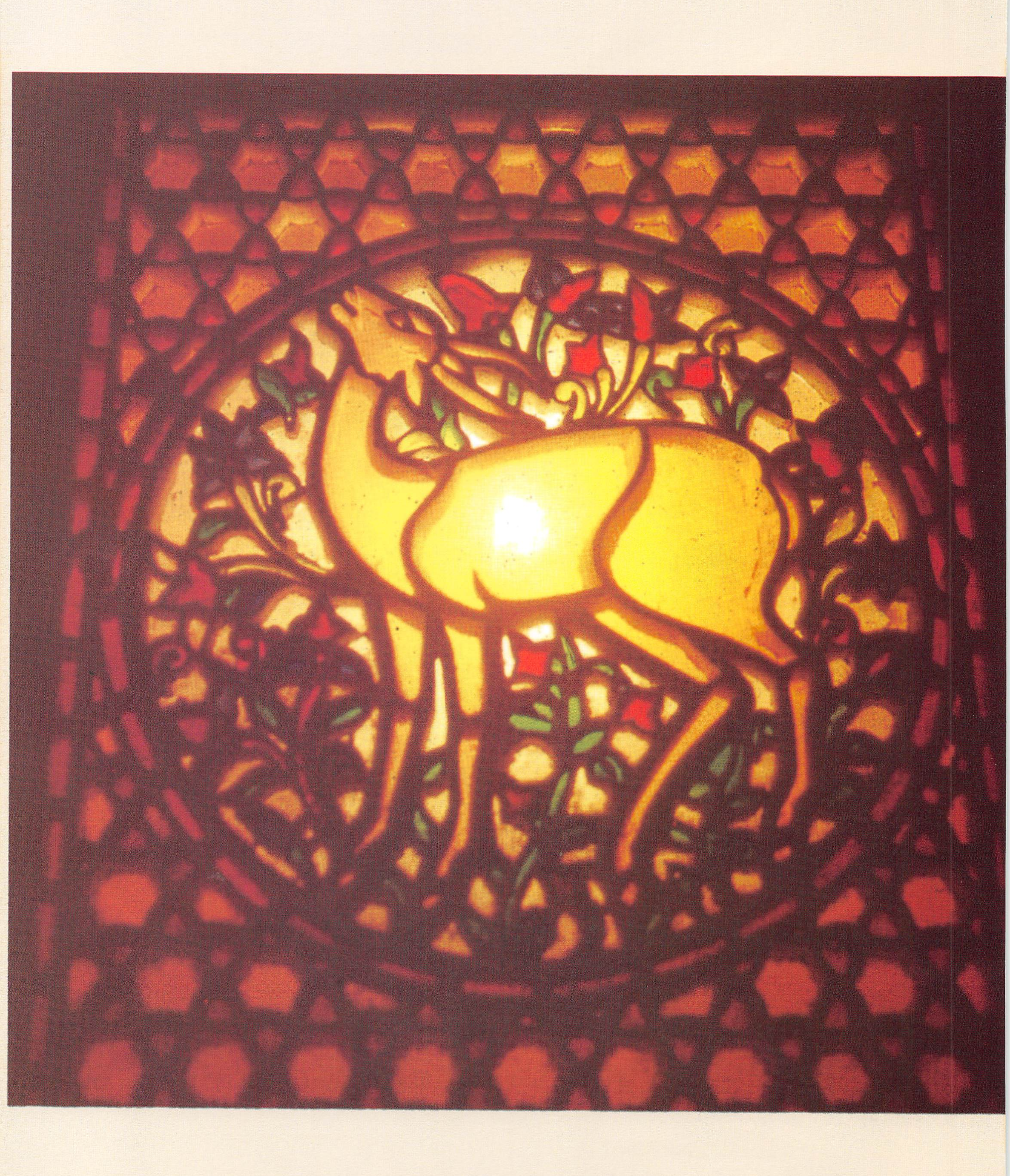

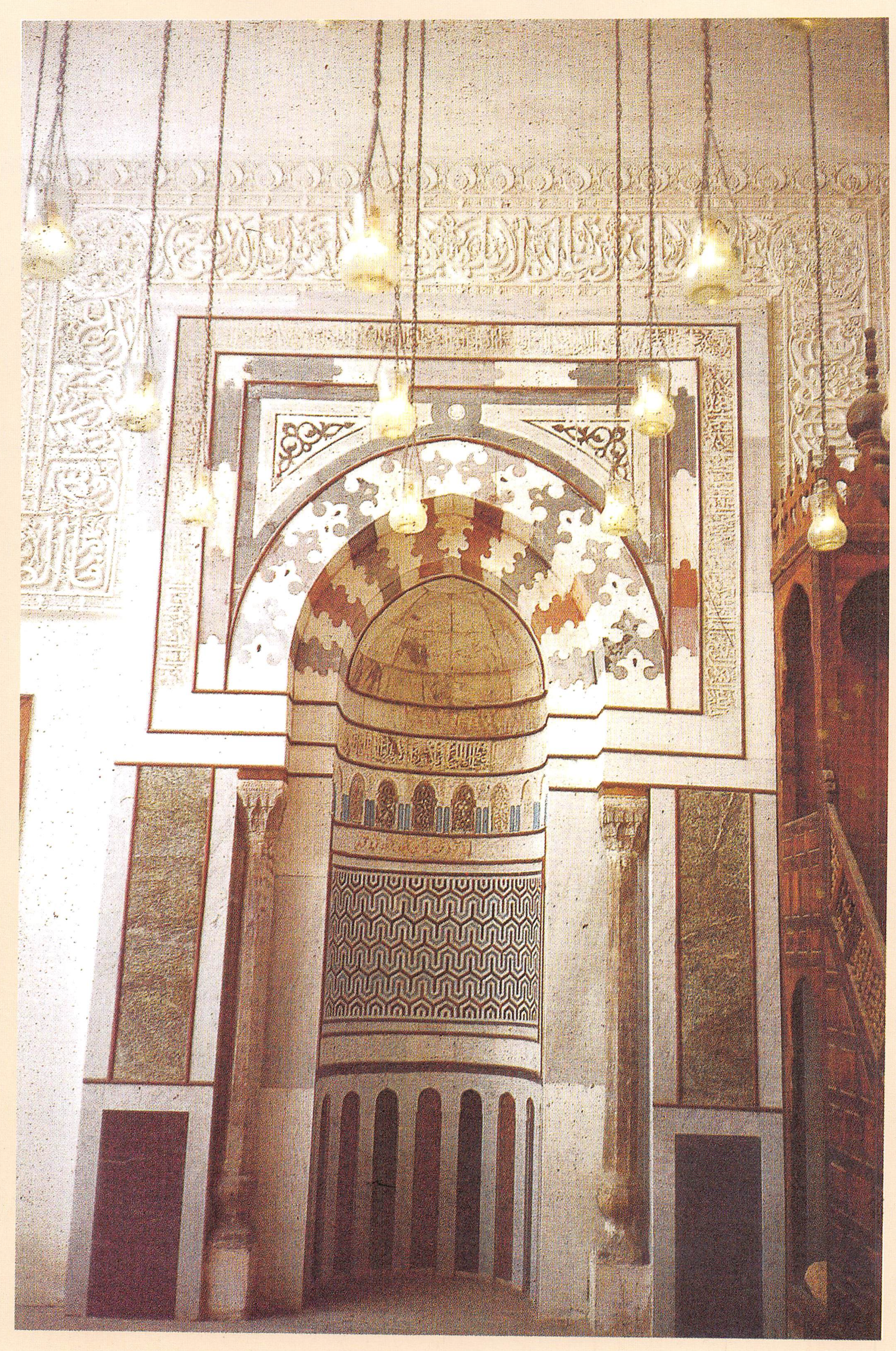

٩-زخارف الرخام

فن "الخردة "أو زخارف الرخام تتجلى فى أروع صورة فى قبلة المسجد والنافورة والصُفة.

بورشة الفنان قوالب للقبلة تقابل تجويف حنية جسم القبلة وقالب للخودة (أو الجزء العلوى المشابه لنصف قبة). وهى قوالب صماء تمثل الشكل العام للقبلة وتقبل أى زخرفة.

يرسم الفنان الزخارف على الورق ويلصق الورق على القالب ثم يلصق قطع الرخام الملون الصغيرة فوق الورق حسب الأشكال والألوان المحددة بالرسم بحيث يكون السطح الناعم لقطع الرخام جهة الورق. بعد إتمام لصق جميع مكوّنات الزخرفة يصب فوقها المونة ويسلّحها بقضبان من الحديد لضمان المتانة.

بعد أن يتم جفاف المونة يمكن بسهولة فصل العمل عن القالب نظرا لوجود الورق الذى يحمل الرسم بين الزخارف و القالب. يجرى ضم الأجزاء بعضها إلى البعض الآخر لتتكون القبلة كاملة، وبنفس الأسلوب يمكن عمل النافورة.

وبالأزميل والمطرقة ينحت الفنان الزخارف الهندسية والنباتية فى الرخام فيحيله إلى تحفة فنية.

و القبلة الرخامية فى جميع المساجد، والنافورات التى تجمل قاعات البيوت التقليدية كبيت السحيمى، والزخارف الرخامية فى صحن مدرسة السلطان حسن، كلها تشهد بعظمة فنان الرخام.

9- DECORATED MARBLE

The best examples of the art of decorated marble are the prayer niche, the fountain, and the "soffa" or marble shelf.

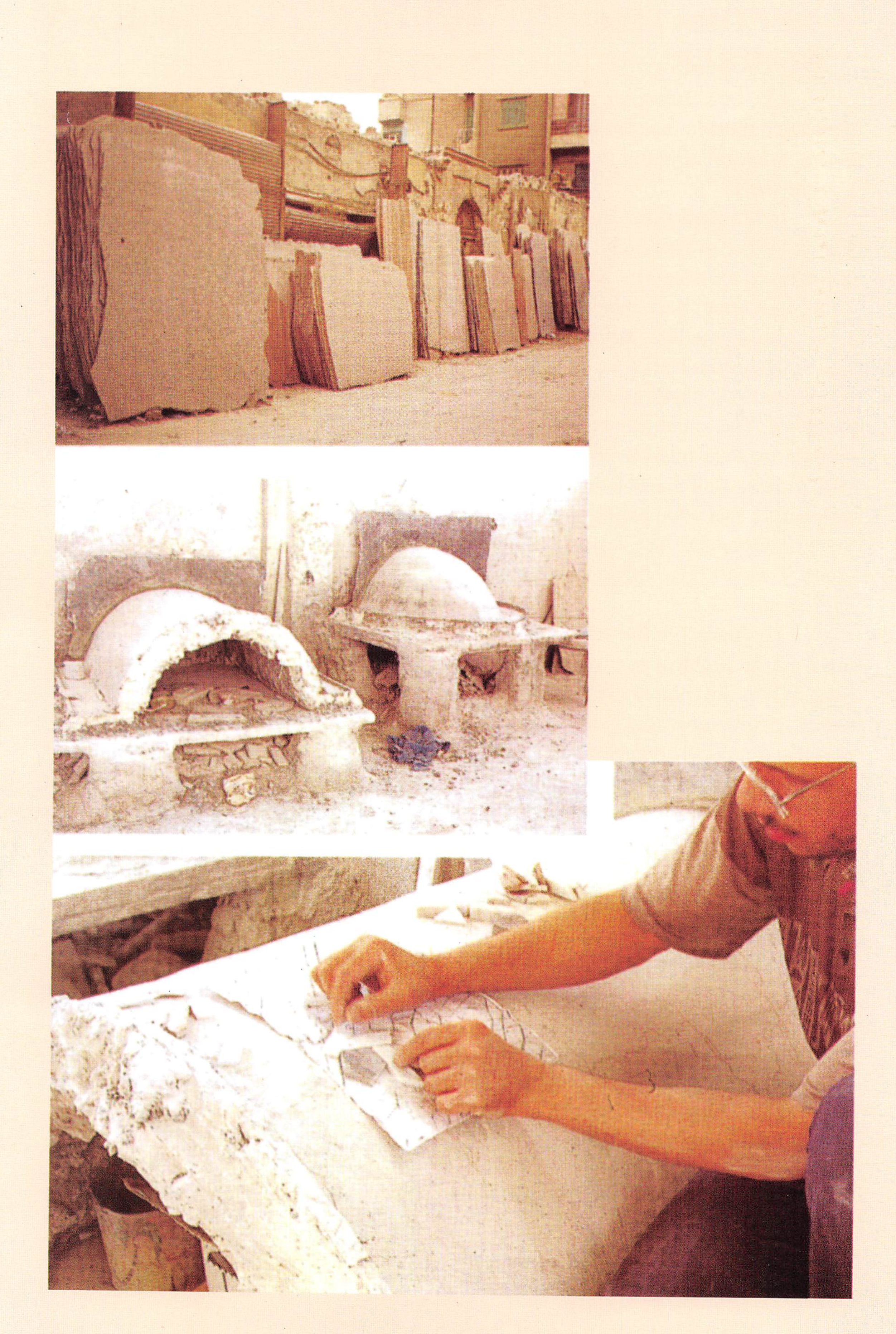
In his workshop, the artist has molds for the prayer niche that correspond to its cavity, and to the dome-like upper part. These molds accept any niche decorations.

The artist traces the desired decorations on paper and glues it to the mold. The small colored pieces of marble are then fixed to the paper with glue so that the polished side of the marble faces the paper. When all the components of the design are glued in their place, he pours mortar over them.

To guarantee the sterdiness of the work he reenforces it with iron bars. When the morter dries the work can be easily separated from the mold because the paper is between the two. The pieces are assembled together to make the prayer niche. The same procedure is followed to make a fountain.

With the chisel and hammer, the artist carves geometrical and floral decorations in the marble to produce art works.

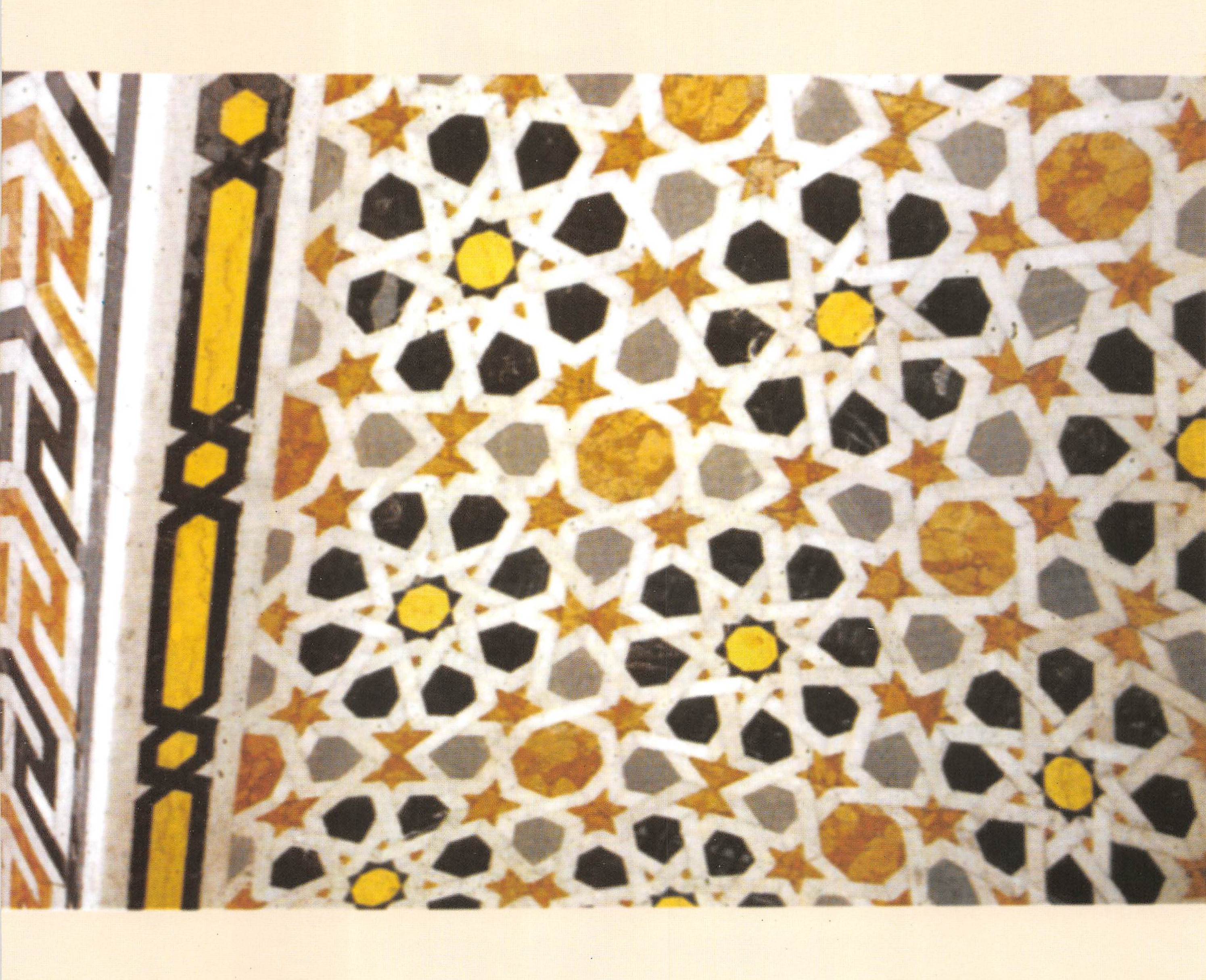
The prayer niche in all mosques, the fountains which adorn the rooms of traditional houses as Bayt El Suhaymi, and the marble decorations of the Sultan Hasan Madrasa, all attest to the talent of the artist.

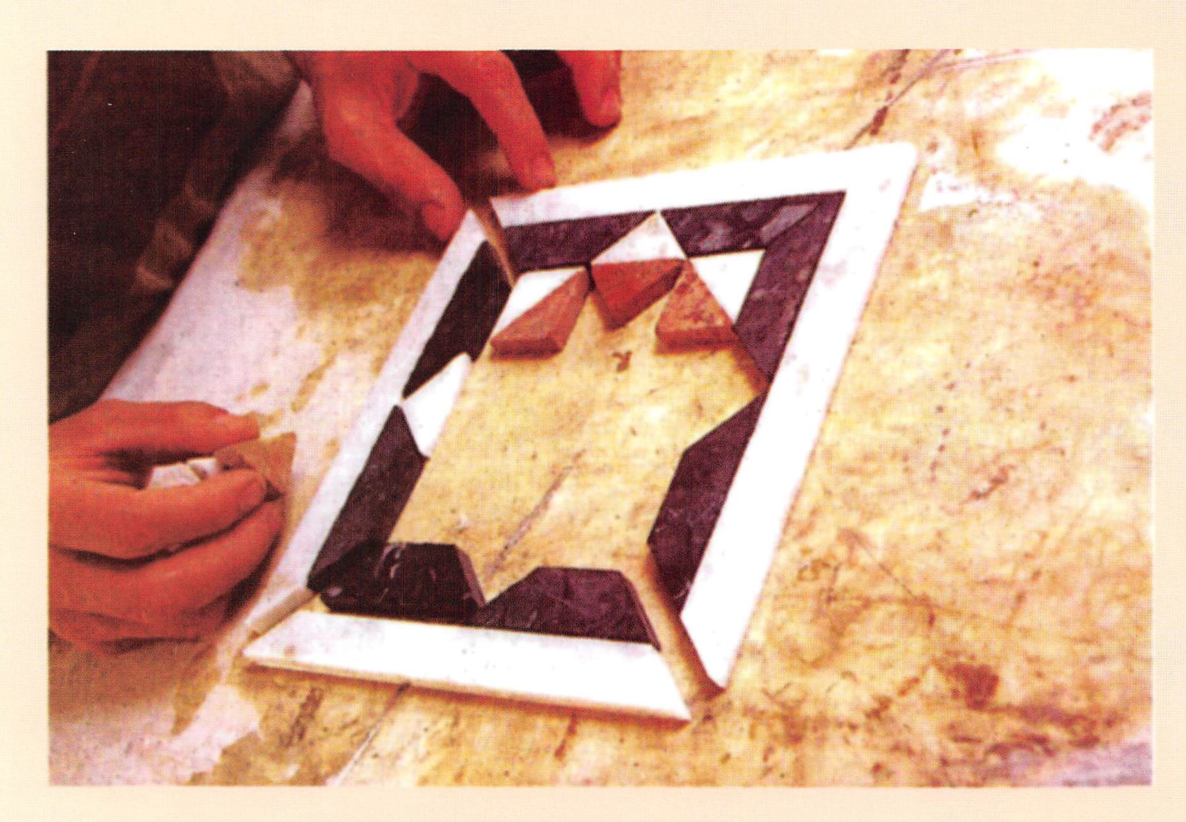

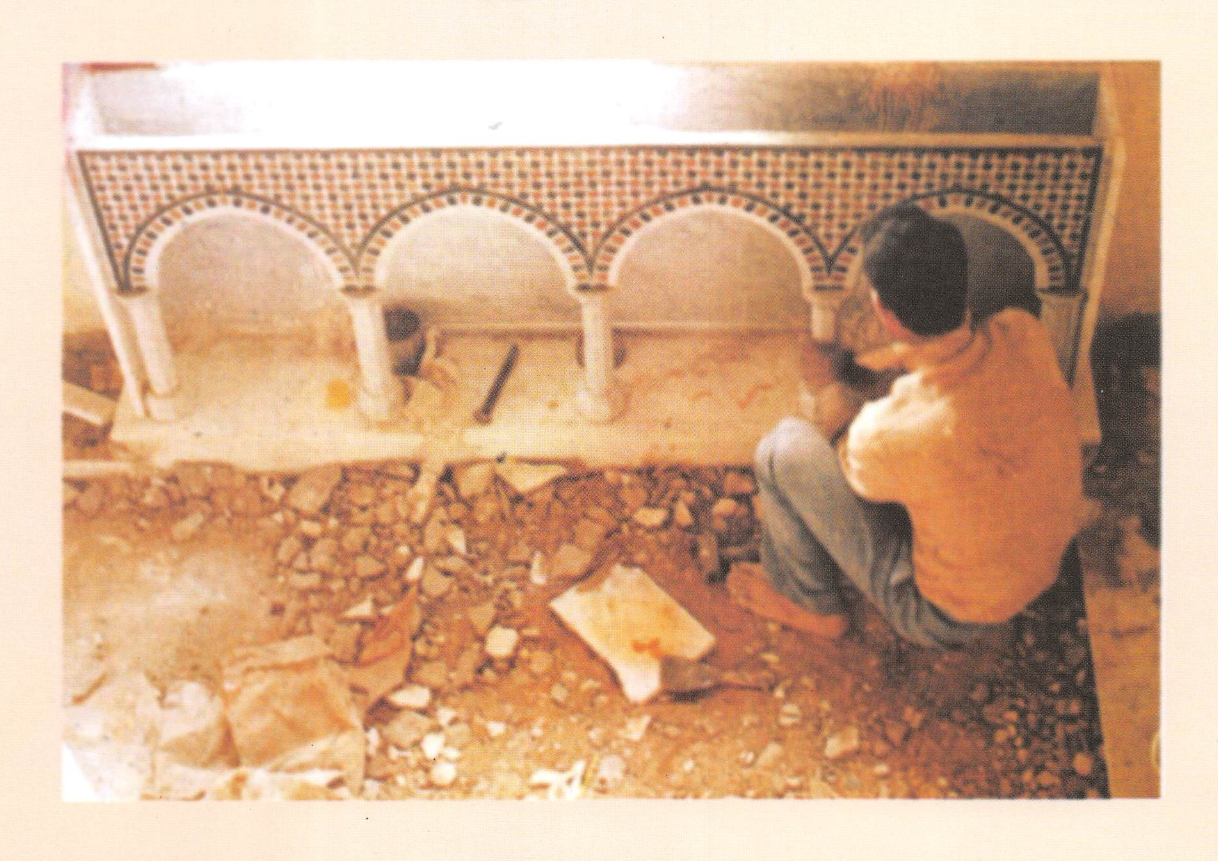

10-BLOWN GLASS

It is the blown glass artist who created the masterpieces of glass lamps and the colored glass which adorned the brass chandeliers of the great mosques of Cairo.

The artist dips the iron blowtube in the furnace and gathers a specific quantity of molten glass on its end. He holds the tube with his two hands and blows while rolling the lump of soft glass on the marver into the desired shape. He rotates the blowtube, and every now and then he sways it. Through experience and skill the general outline of the work develops. The artist uses a bent iron rod to shape some parts of the vessel.

He sometimes uses a long rod to get a small lump of soft glass which he may weld to the work making a handle.

The artist cuts the work from the blowtube by means of a sharp quick blow on the iron.

The artist has to put the completed vessel in a cool corner of the furnace to cool down slowly.

The artist can control the color of the glass by adding oxides while melting the glass.

١٠-الزجاج المنفوخ

فنان الزجاج المنفوخ هو الذى أبدع المشكاوات والزجاج الملوّن الذى يزين الثريات النحاسية فى المساجد الكبرى.

يبدأ الفنان بغمس طرف ماسورة النفخ فى الفرن ويخرج بالماسورة بعد أن تعلق بها كمية معينة من الزجاج المنصهر، ثم يمسك الماسورة بيديه وينفخ فيها بينما يضغط كتلة الزجاج على المسطح الخارجى أمام الفرن، ويلف الماسورة حول محورها وينفخ. وبين الحين والحين يطوّح الماسورة يمينا ويسارا. وباقتدار ودراية تتشكل المعالم العامة للإناء المطلوب. ويستخدم الفنان قضيبا مثنيا من الحديد لتشكيل أجزاء معينة من الإناء.

و قد يستخدم الفنان قضيبا طويلا للحصول على كتلة أصغر من الزجاج المنصهر يلصقها على الإناء لتصبح يدا.

و يفصل الفنان العمل عن الماسورة بطرقة خفيفة عليها.

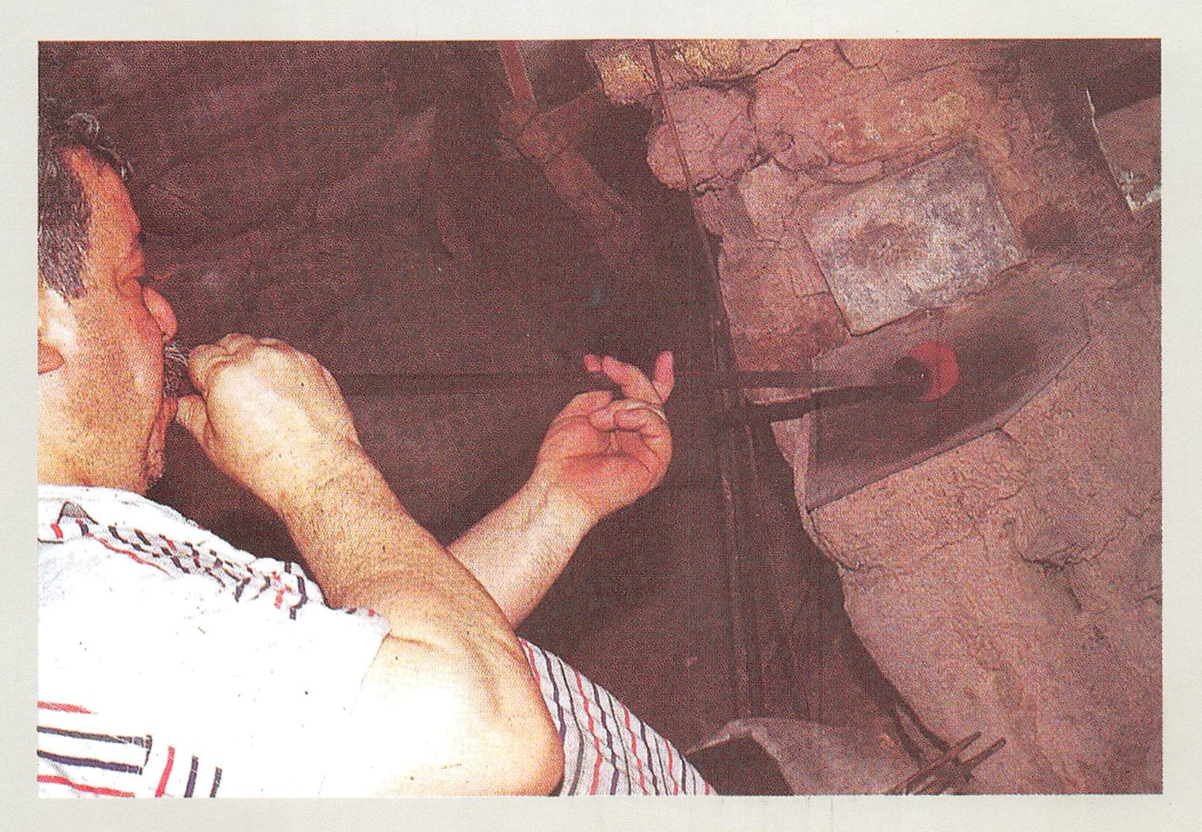
ويتعين على الفنان أن يترك الإناء فى ركن جانبى من الفرن لتنخفض حرارته ويبرد ببطء.

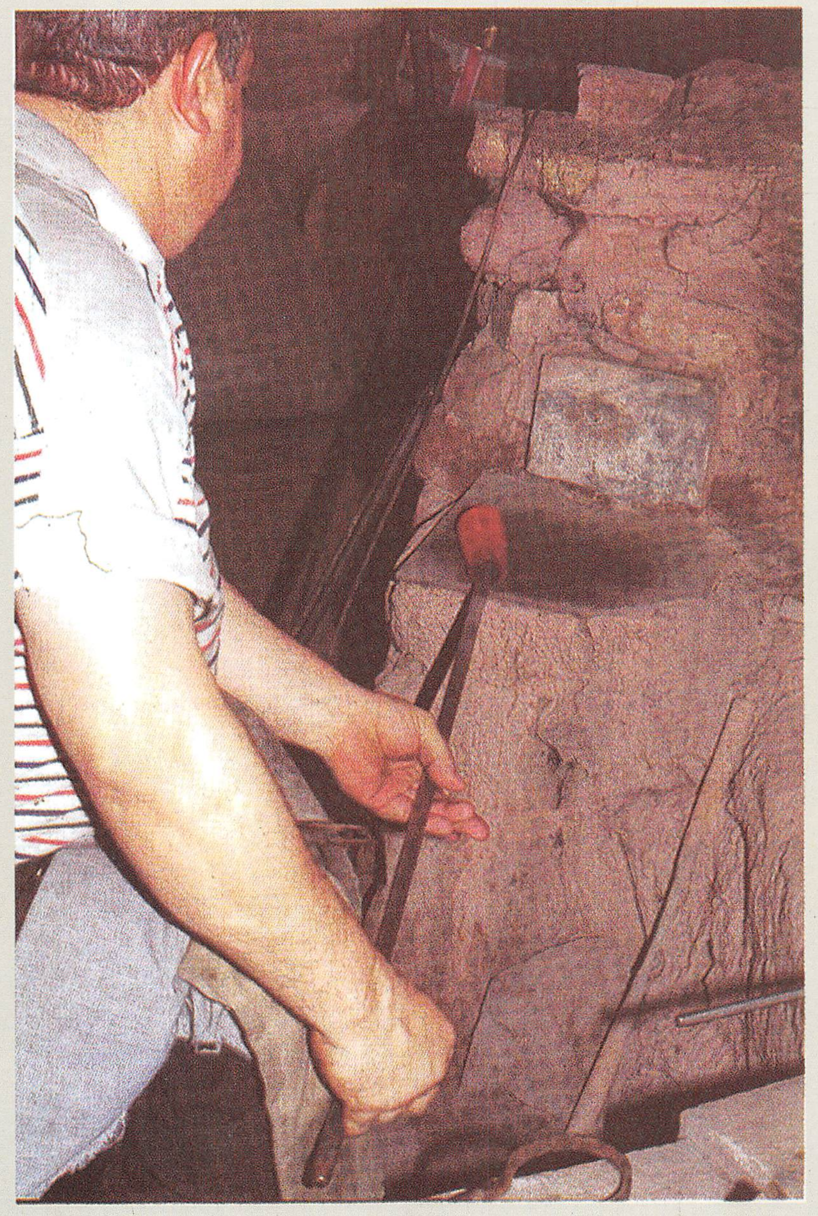
ويمكن التحكم فى لون الزجاج عن طريق الأكاسيد التى تضاف أثناء صهر الزجاج.

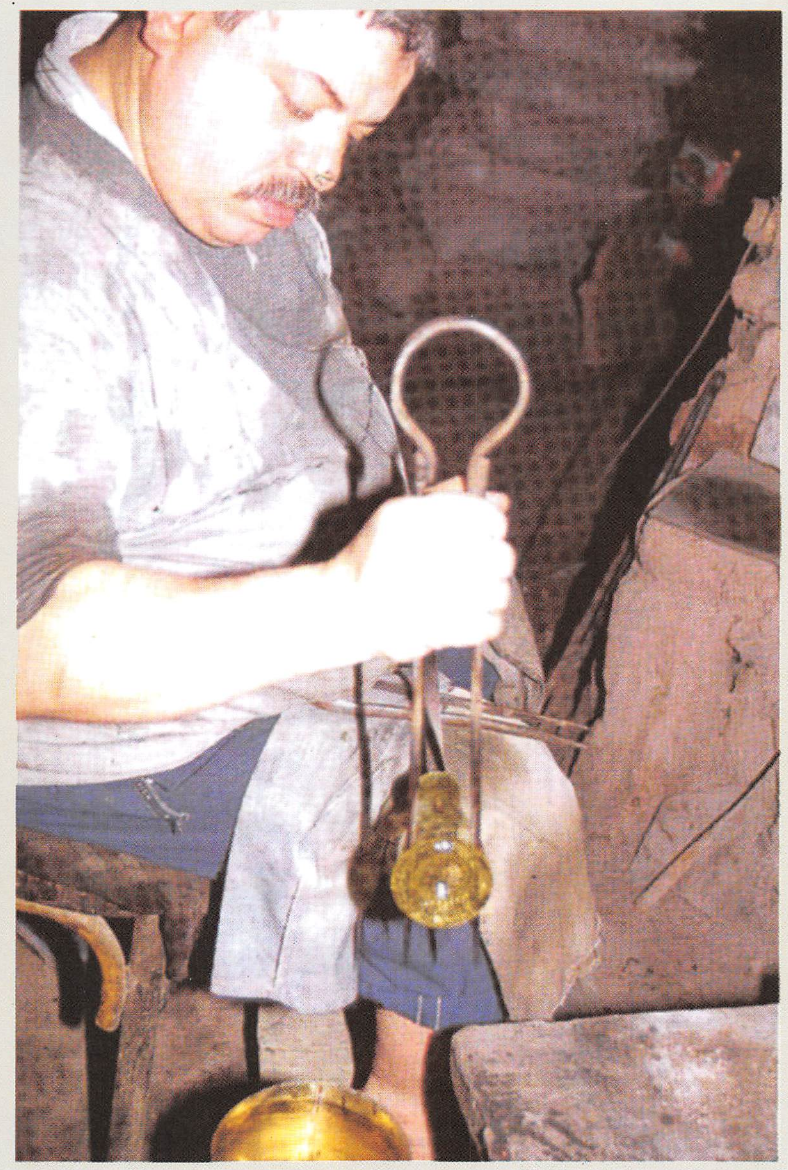

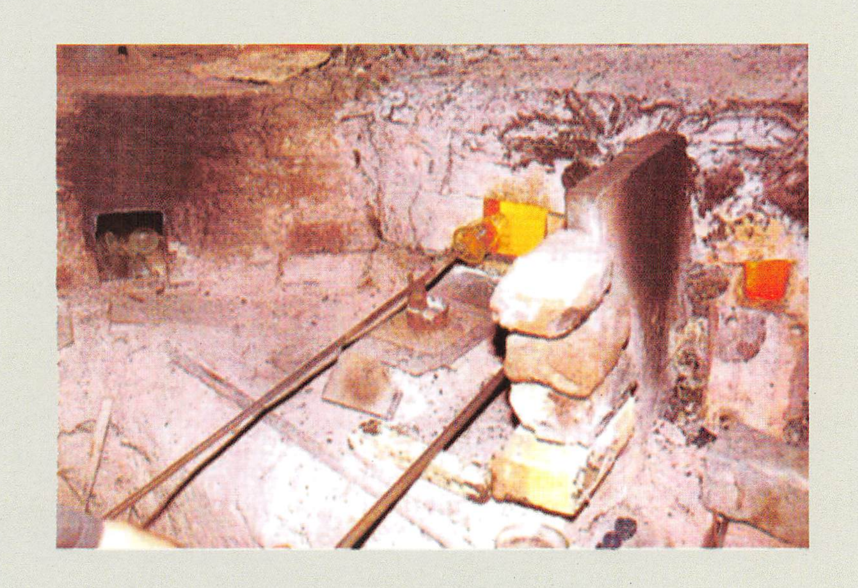

11- BRASS AND COPPER

Using a coping saw, the traditional artist cuts out geometrical and floral decorations and calligraphy in brass and copper sheets, that can be hung on the walls as pieces of art, or may be welded together to make small lanterns or huge chandeliers.

The brass and copper may be inlaid with gold and silver.
Using a steel chisel the artist first creates a groove in the suface of the brass. He repeats this creating close parallel lines. He uses silver or gold thin wires and hammers one end of the wire to fix it at the beginning of the groove. He continues hammering the wire along the groove until it occupies the whole space. He repeats this act in all neighboring grooves thus creating parallel lines of the precious metal.

Using the other end of his hammer's head he continues hammering parallel lines till the lines give the appearance of a flat piece of the precious metal, as if welded to the brass.

The artist may use the steel chisel to carve floral or geometrical decorations in the silver or gold surface.

Brass can be used to cast floral or geometrical decorations to be fixed on main doors of important buildings.

١١- النحاس والتكفيت

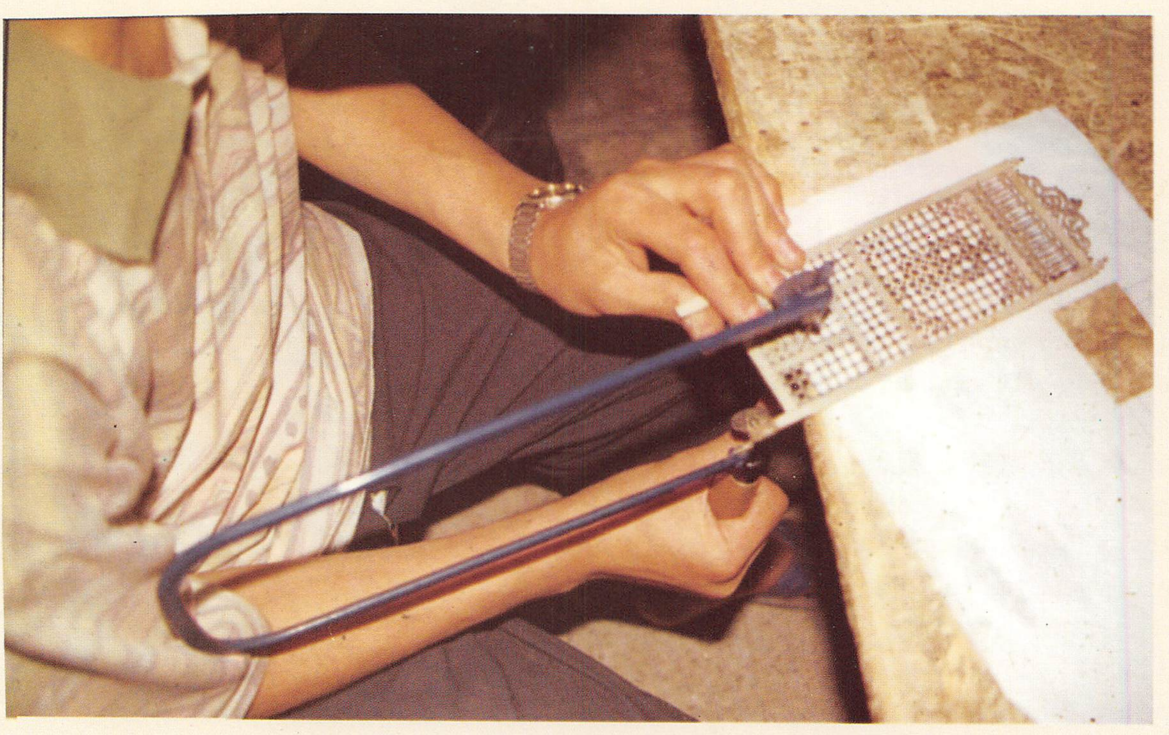
باستخدام منشار الأركت يفرغ الفنان التقليدى فى رقائق النحاس زخارف هندسية أو نباتية أو كتابات، يمكن استخدامها كلوحات فنية، كما يمكن بلحام القطع معا تكوين أعمال جميلة من الفوانيس الصغيرة إلى الثريات الضخمة.

وفن تكفيت النحاس هو تطعيمه بالفضة والذهب، فيبدأ الفنان بحفر مجرى فى سطح النحاس بقلم من الصلب، ويكرر هذا العمل فى خطوط متقاربة متوازية. يستخدم الفضة أو الذهب على شكل سلك رفيع. فيدق طرف السلك بالشاكوش ليثبته فى أول المجرى الذى حفره، و يستمر فى دقّ باقى السلك بالشاكوش ليجعله يحتل المجرى المحفور. ويكرر نفس العمل فى جميع الخطوط المتقاربة فتتحول المجارى المحفورة فى النحاس إلى خطوط متوازية من المعدن الثمين.

ويستمر فى الطَرق على الخطوط بالطرف المستدير للشاكوش فتتلاحم الخطوط وتبدو وكأنها مسطح من الفضة أو الذهب ملتحم بالنحاس.

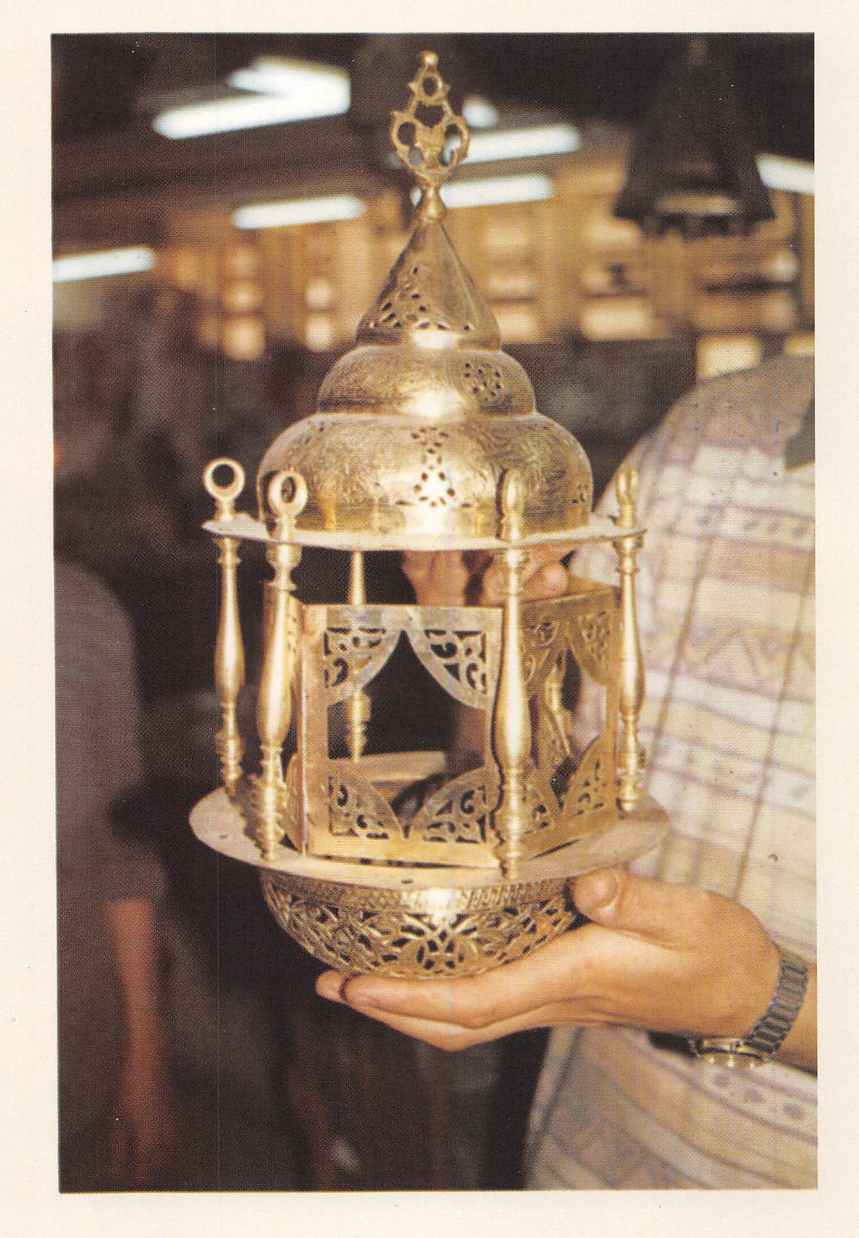
ويمكن للفنان أن يستخدم القلم الصلب بعد ذلك فى حفر زخارف جديدة نباتية أو هندسية فى السطح الفضى أو الذهبى الناشئ.

ويمكن استخدام النحاس الأصفر فى صبّ حليات نباتية أو هندسية تثبت على الأبواب الرئيسية للمبانى الهامة.

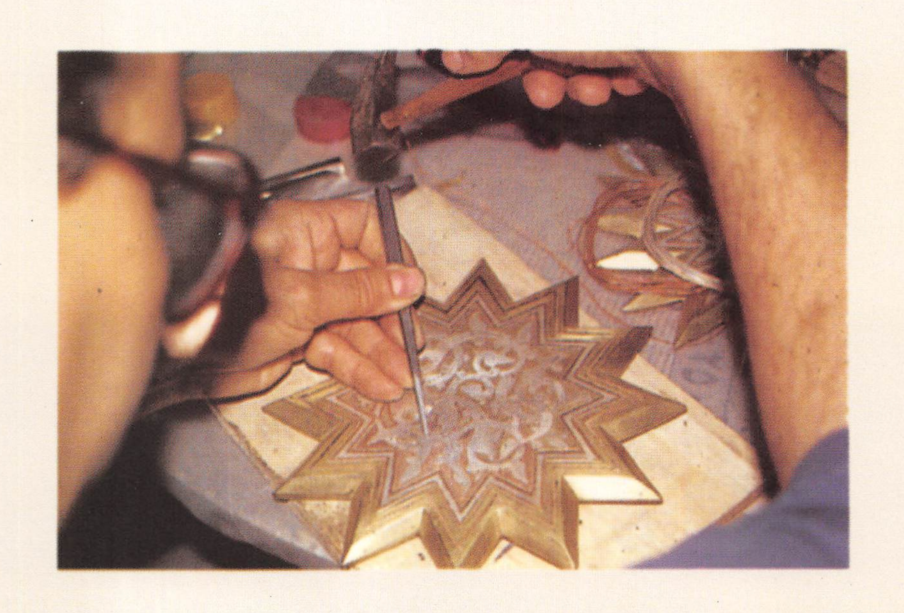

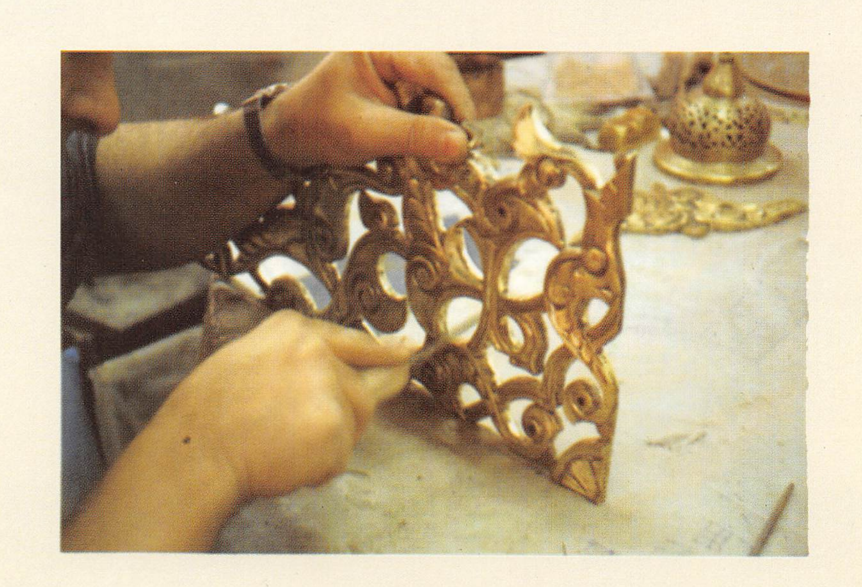

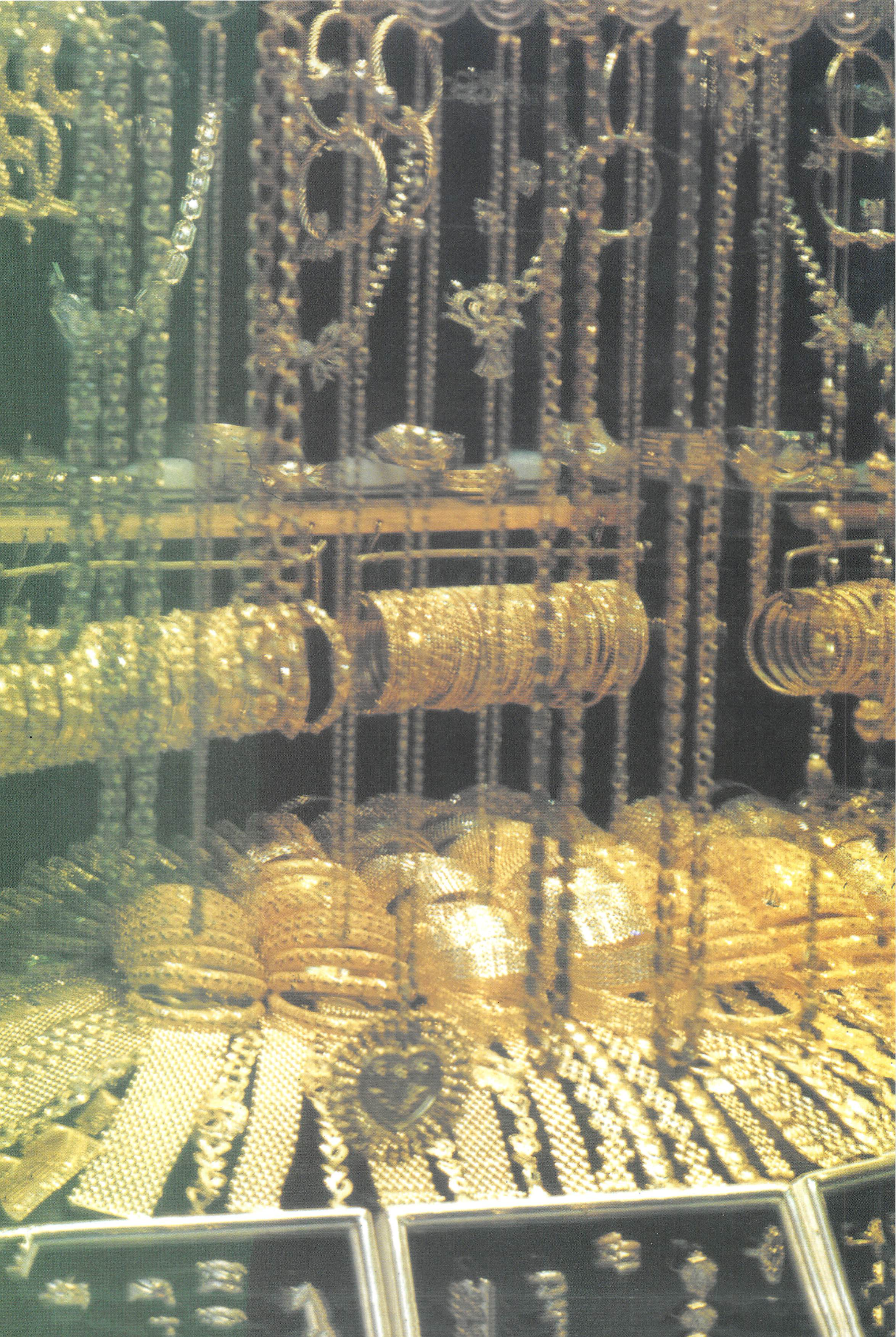

12- JEWELLERY.. GOLD and SILVER

Gold and silver are precious metals, and are the most widely used for jewellery. As pure gold is too soft to be used to produce jewellery, copper, zinc, and other metals are added to produce a hard alloy for the manufacture of jewellery. Silver, also, is not used in jewellery in its pure form. An alloy is used.

The amount of pure gold in an alloy defines the degree of its fineness expressed in "karats". The whole alloy is supposed to be 24 karats.

The jeweller prepares the alloys in his workshop and casts them in molds. As gold and silver are malleable, the jeweller puts the alloy in a simple machine which through the pressure of rollers turns the alloy to any thickness he desires or even wiredraws it.

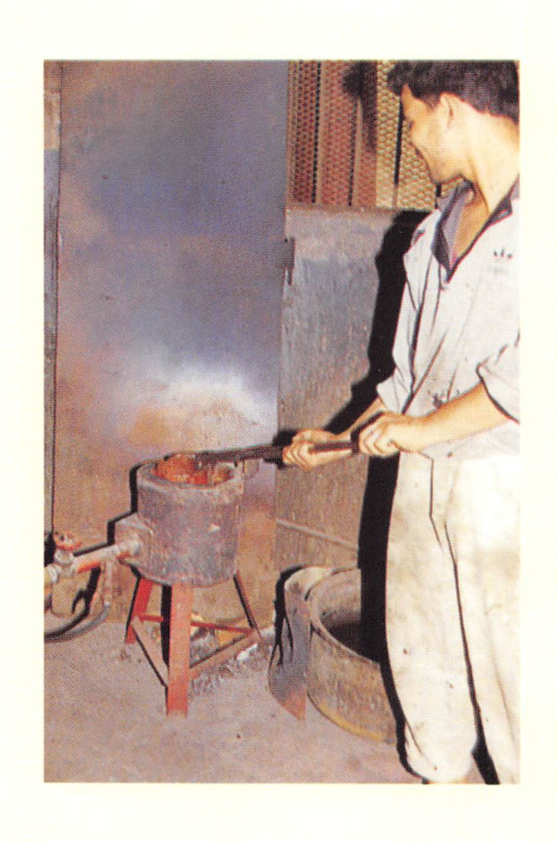
Out of gold and silver alloys, the artist makes the bracelet, the earrings, the necklace, the chain, the ring .... etc. He also sets precious stones in ouches on rings and other items of jewellery.

١٢- الحلى .. الذهب والفضة

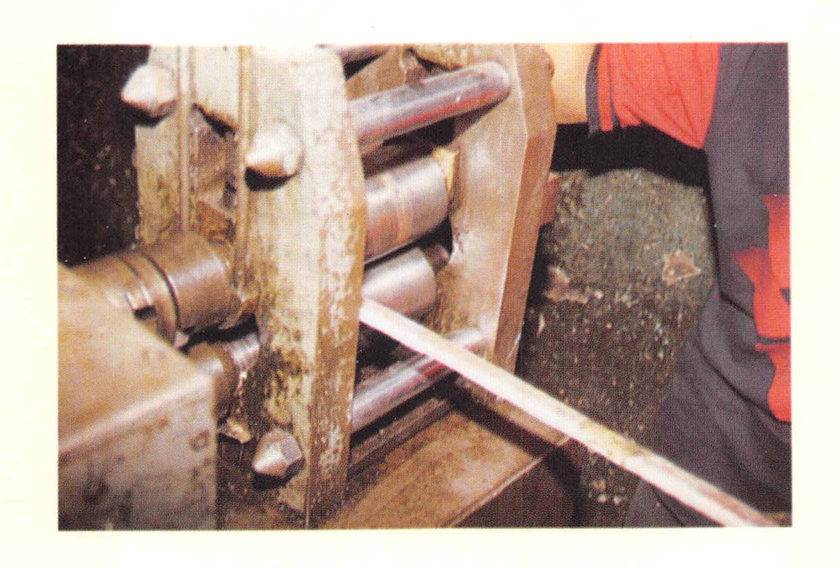
للذهب والفضة قيمة عالية ولذا فهما أكثر المواد استخداما فى الحلى. والذهب الخالص ليّن بأكثر مما يسمح بسهولة تشكيله، ولذلك تصنع الحلى الذهبية من سبيكة من الذهب مضاف إليها معادن أخرى مثل الفضة والنحاس والزنك. وبالمثل لا تستعمل الفضة فى الحلى نقية بل كسبيكة. وكمية الذهب الخالص فى السبيكة تحدد نسبة نقائه بالقيراط باعتبار السبيكة ككل تعادل ٢٤ قيراطا.

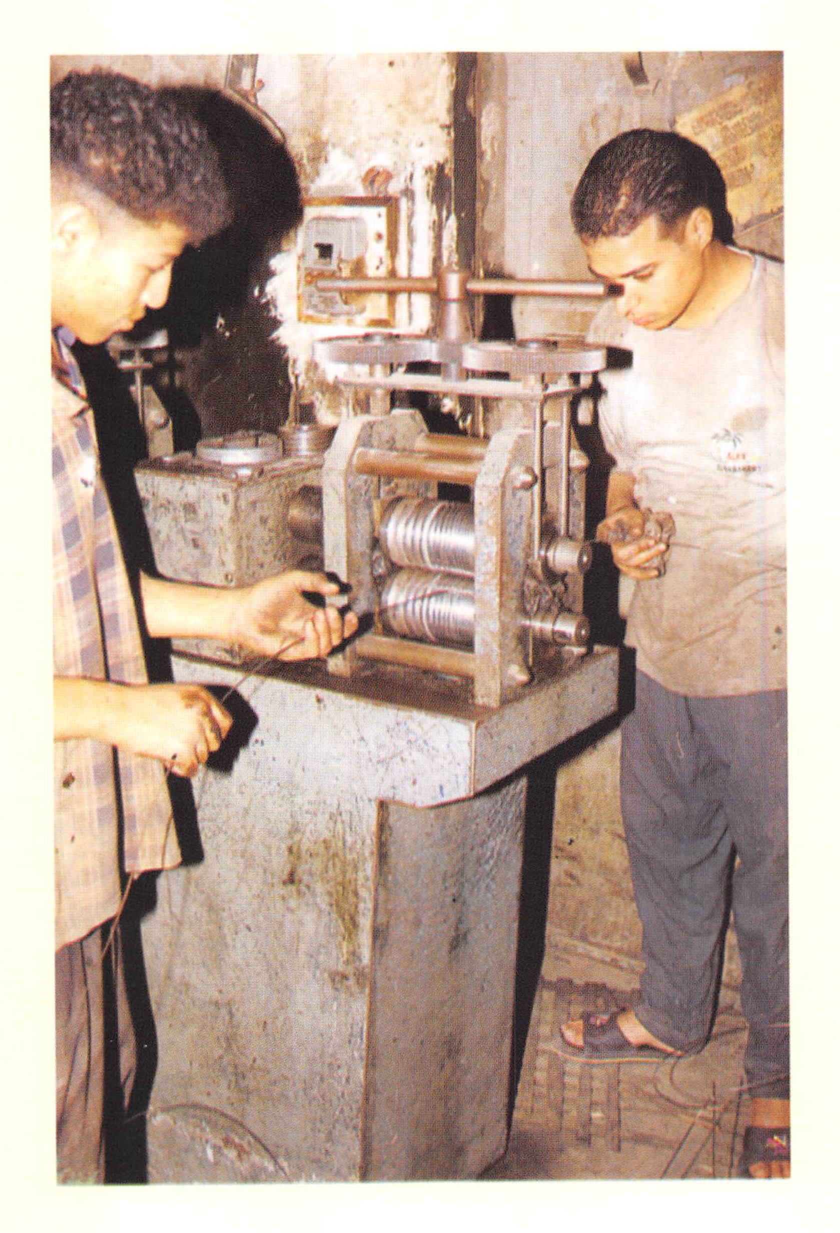
يجهز الصائغ السبائك فى ورشته ويصبها فى قوالب. ونظرا لقابلية الذهب والفضة للطرق والسحب فإنه يدخل السبيكة فى آلة تظل تسحبها و تسحبها إلى أن تصل إلى السمك المطلوب، ويمكنه أن يحيلها إلى سلك رفيع للغاية.

ومن سبائك الذهب أو الفضة يصنع الغويشة و الحلق والكردان والسلسلة والخاتم وغيرها. كما يضيف فصوص الأحجار الكريمة إلى الخاتم و قطع الحلى الأخرى.

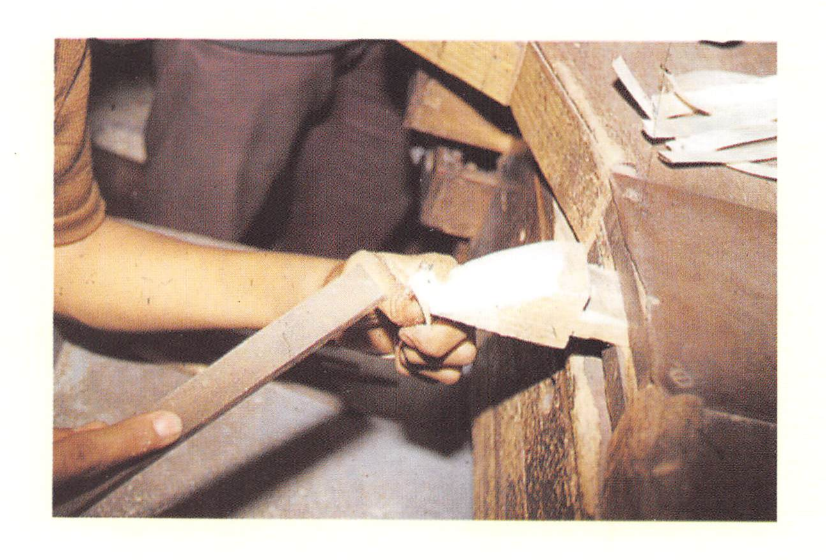

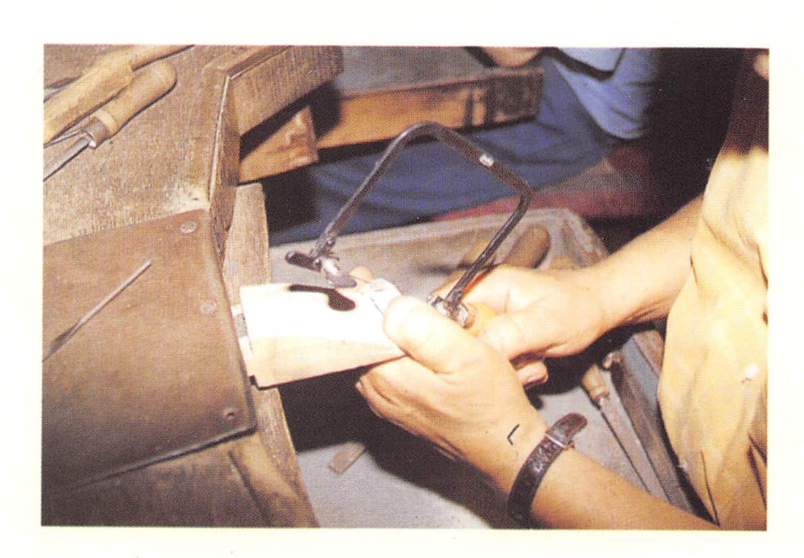

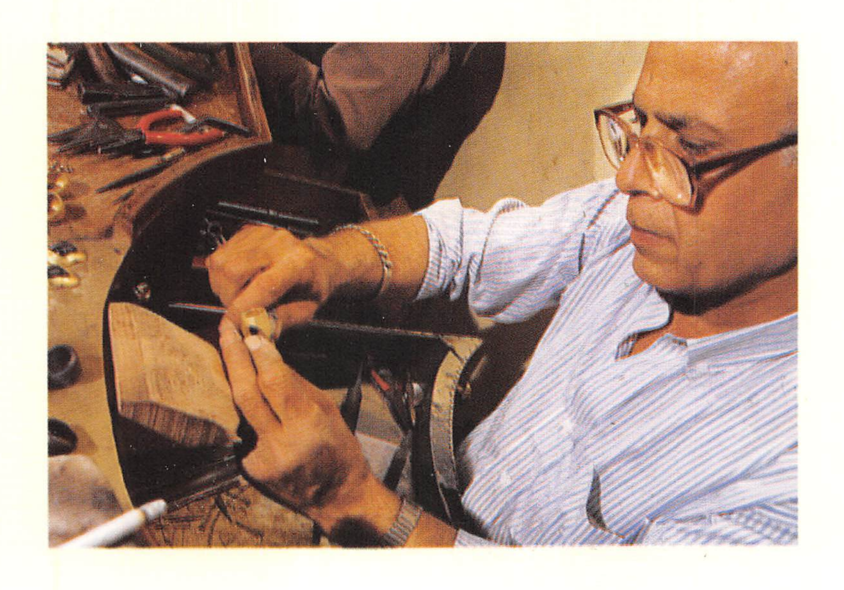

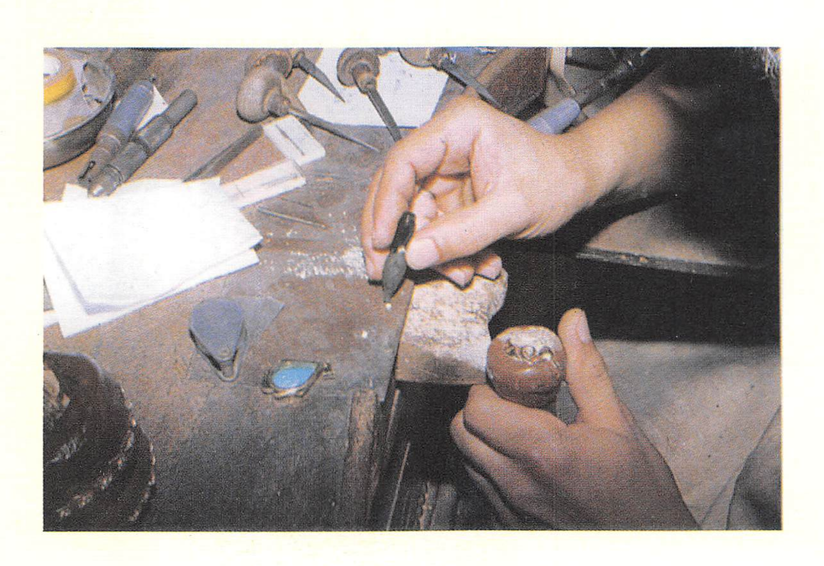

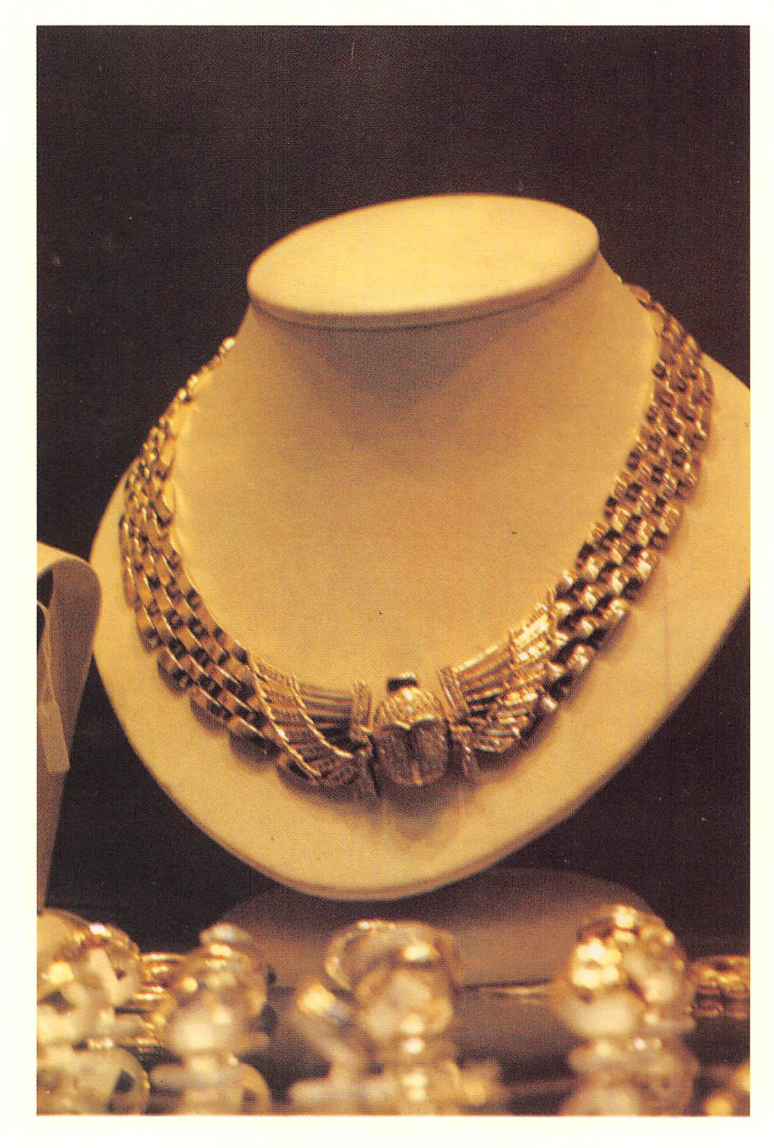

13- LEATHER

The "buff" or ottoman chair, is one of the most important traditinal leather products that is in very good demand in the tourist market.

Animal skins and hides are tanned and dyed in tanneries to be converted into leather.

The artist designs templates for the different parts of several kinds of "buffs". He puts the template on the leather, and using it as a guide to the form of the work, he draws its outline, and then cuts the piece with scissors.

Some parts are printed with colored traditional decorations, or are just imprinted to look like carving on the surface of the leather.

Fabric is sewed to the back of the leather pieces as lining, and each piece is stuffed with cotton.

The many pieces of leather are sewn together to form the bag-like "buff". The only remaining thing is to overstuff it with cotton or straw.

Sometimes a wooden framework is inserted to help give it the required shape.

١٣-الجلود

"البُفّ" من أهم المنتجات الجلدية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى السوق السياحى.

تدبغ الجلود و تصبغ بالألوان المختلفة فى المدبغة. يصمم الفنان اسطمبات (أرانيك) لمختلف الأجزاء المكوّنة لأنواع عديدة من البفّات. يضع الاسطمبة على الجلد ويرسم الحدود الخارجية للجزء المطلوب ثم يقصّه بالمقص.

بعض الأجزاء تدخل آلة الطباعة لعمل زخارف تقليدية على الجلد بالألوان أو لمجرد ضغط الزخارف فى الجلد لتبدو وكأنها محفورة فى سطح الجلد.

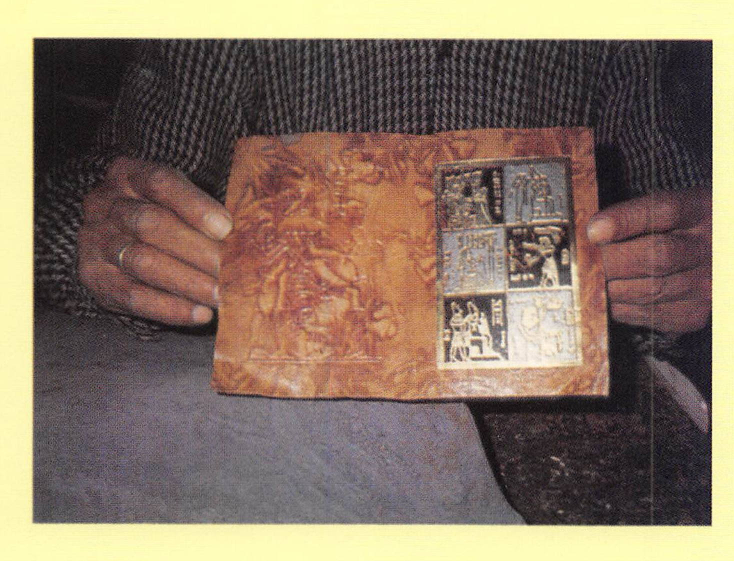
يجرى تبطين للقطعة بحياكة قماش بطانة فى ظهر الجلد وحشو الفراغ بين الجلد والقماش بالقطن .

يتم بآلة الحياكة تثبيت قطع الجلد بعضها إلى بعض فيتكوّن "البُفّ"، ولا يبقى غير حشو الفراغ داخله بأى خامة ليصبح كرسيا صالحا للاستعمال. وفى بعض الأحيان يوضع داخل البُفّ هيكل خشبى ليعطيه الشكل المجسّم.

14- BOOKBINDING

The monks in the monastries of the Coptic Church of Egypt were the first in the world to practice the art of book binding.

The first step is to ascertain the correct order of the "signatures" that make the book. With a saw, the artist cuts the back of the signatures creating holes in each to be used in passing the thread to sew signatures together. A piece of cardboard is attached to the first and last signatures of the book. The bookbinder trims the edges of the paper, and then he rounds the spine of the book using a mallet and a special kind of hammer.

He glues a lining to the spine of the book to reinforce it. He also affixes to the spine the end of a piece of ribbon to be used as a book mark.

The leather is cut according to the size ,design, and colors the artist wants. He glues the leather to the cardboards.

The letters composing the author's name and the title of the book are set and embossed with gold on the leather.

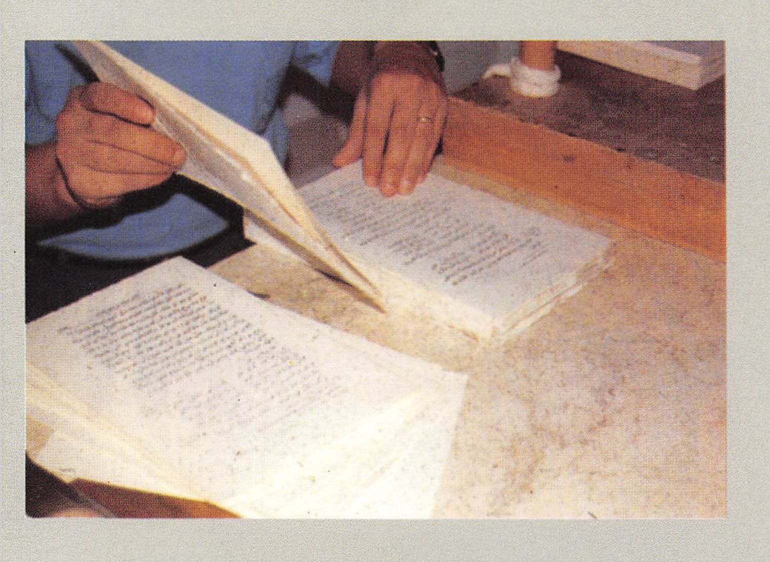
١٤-فن تجليد الكتب

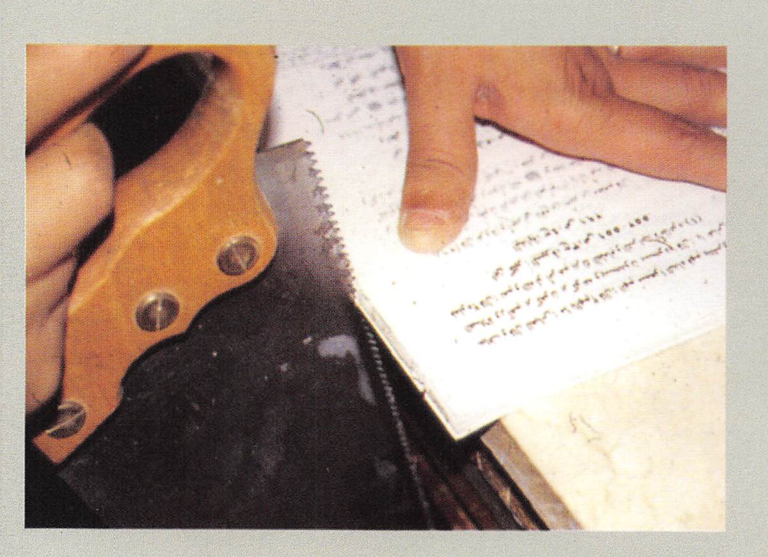
أول من مارس فن تجليد الكتاب فى العالم رهبان الأديرة القبطية فى مصر.

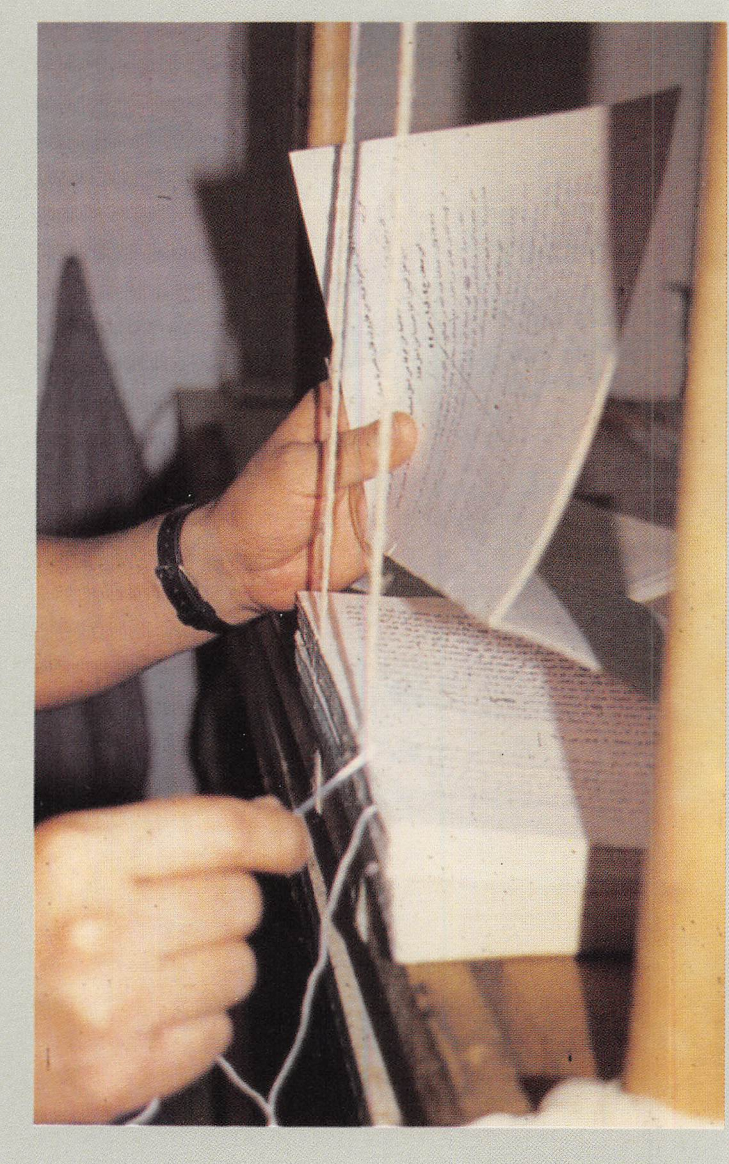
نقطة البدء هى مراجعة ترتيب "الملازم" التى يتكون منها الكتاب للاطمئنان إلى صحة تتابعها. وبالمنشار يجرى عمل ثقوب فى "كعب" الكتاب ليتسنى مرور الخيط لخياطة الملازم بعضها إلى بعض. وتثبت قطعة كرتون فى كل من جانبى الكتاب، ثم تقص الحواف الخارجية للكتاب. يجرى تدوير كعب الكتاب بالدقماق ثم بالشاكوش. ويثبت فى الكعب شريط لتحديد موضع القراءة.

يتم قص الجلد حسب مقاس الكتاب وحسب التصميم المطلوب و الألوان المختارة، ويلصق الجلد على الكرتون.

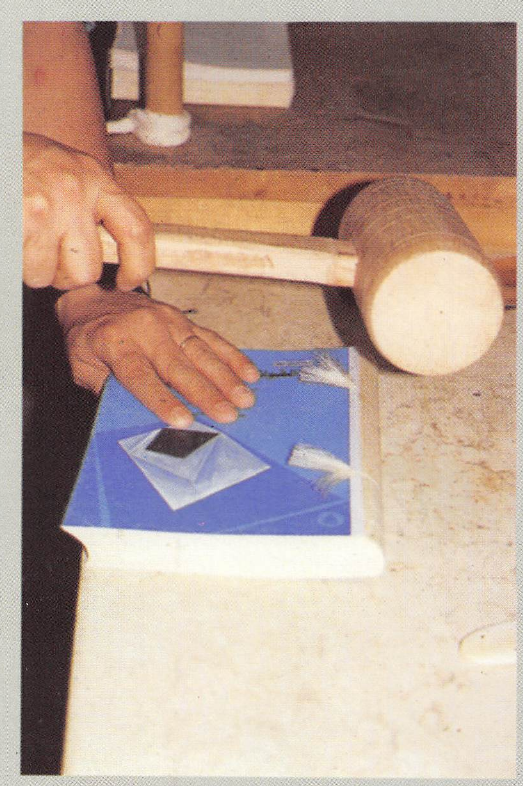
تُجمع حروف اسم المؤلف وعنوان الكتاب، ويُبصم بها على الجلد بأوراق الذهب.

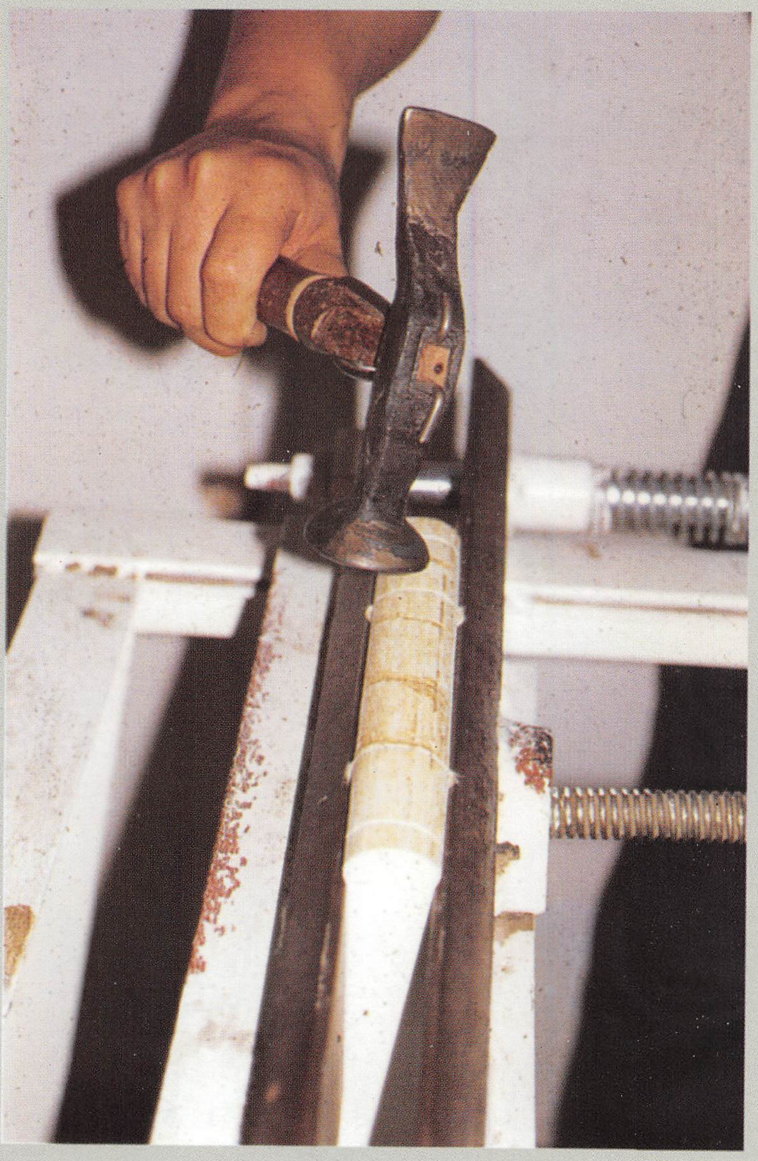

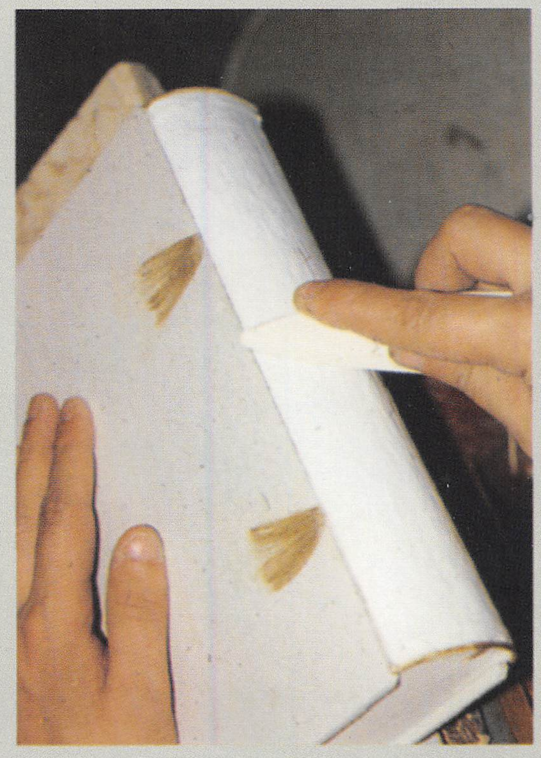

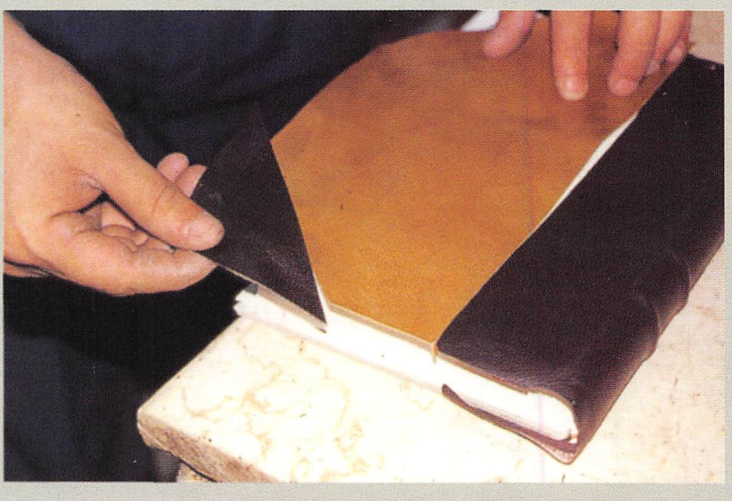

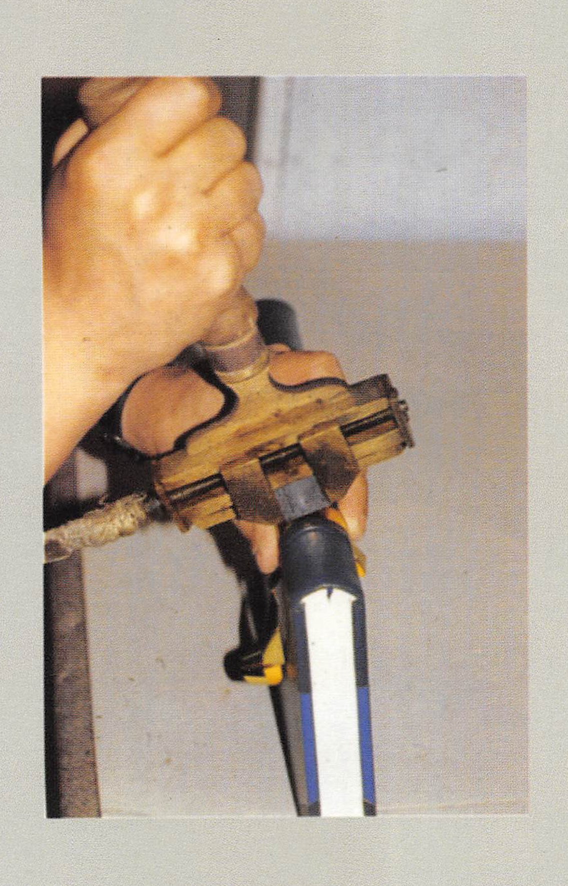

15- CALLIGRAPHY

The art of beautiful calligraphy is based on the elegant form of each letter, the perfect distribition of words, and the harmony between all parts.

The serious determination to preserve the Holy Quran enhanced Arabic calligraphy and developed the aesthetics of the calligraphic arts. Elaborate distinctive styles and scripts of Arabic calligraphy have emerged. Among the most important are naskh, reqa, thuluth, farsi, and diwani.

Arabic calligraphy is not limited to manuscripts written on paper. It is an essential element in architectural decorations. Words have been carved in stone, marble, and wood outside and inside buildings.

Many Arabic scripts and fonts have appeared on the computer screen to put an end to most of the calligrapher`s contribution to the press.

In the traditional quarters of Cairo, the artist of Arabic calligraphy and decorations continues creating signs and adds for his neighbors.

١٥-فن الخط

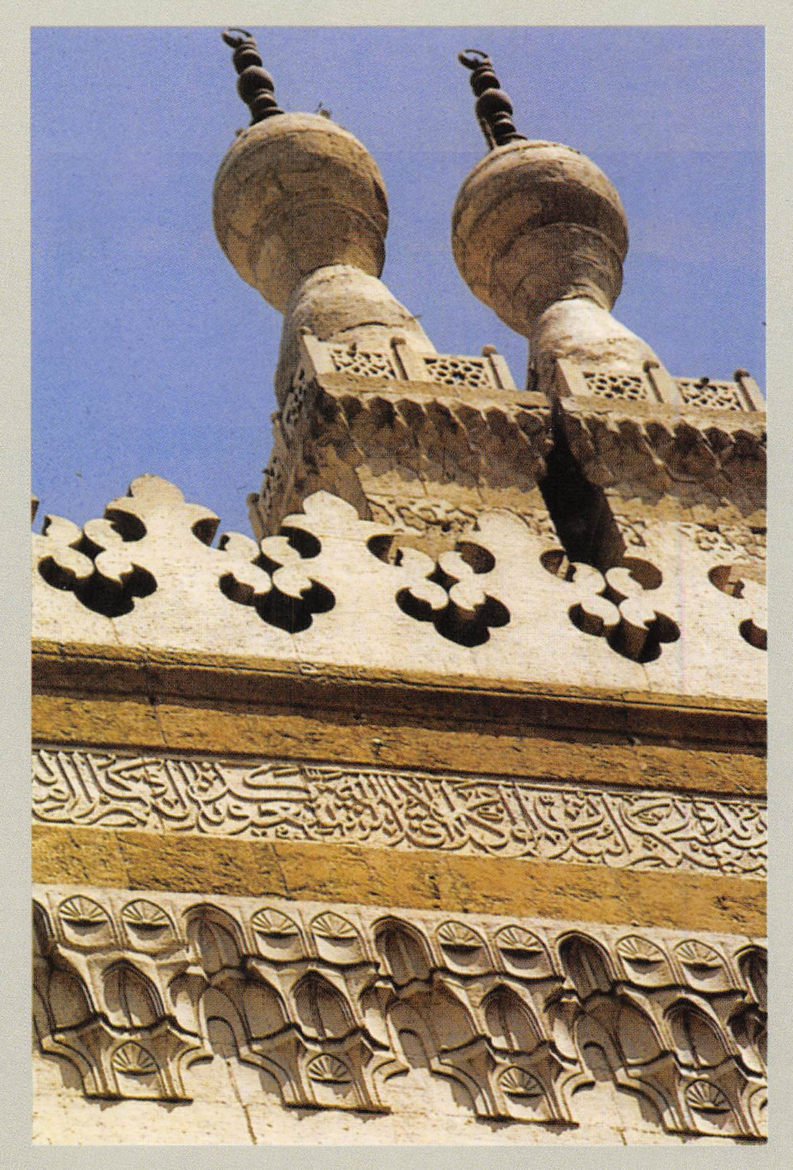
فن الخط هو فن الكتابة الجميلة الرقيقة المبنى على التكوين الصحيح لشكل كل حرف والتوزيع السليم للكلمات وانسجامها وتناسبها معا.

والاهتمام الكبير بالمحافظة على القرآن الكريم وراء تطور فن الخط العربى وجمالياته. وقد ظهرت خطوط عديدة من أهمها النسخ والرقعة و الثُلُث والفارسى و الديوانى.

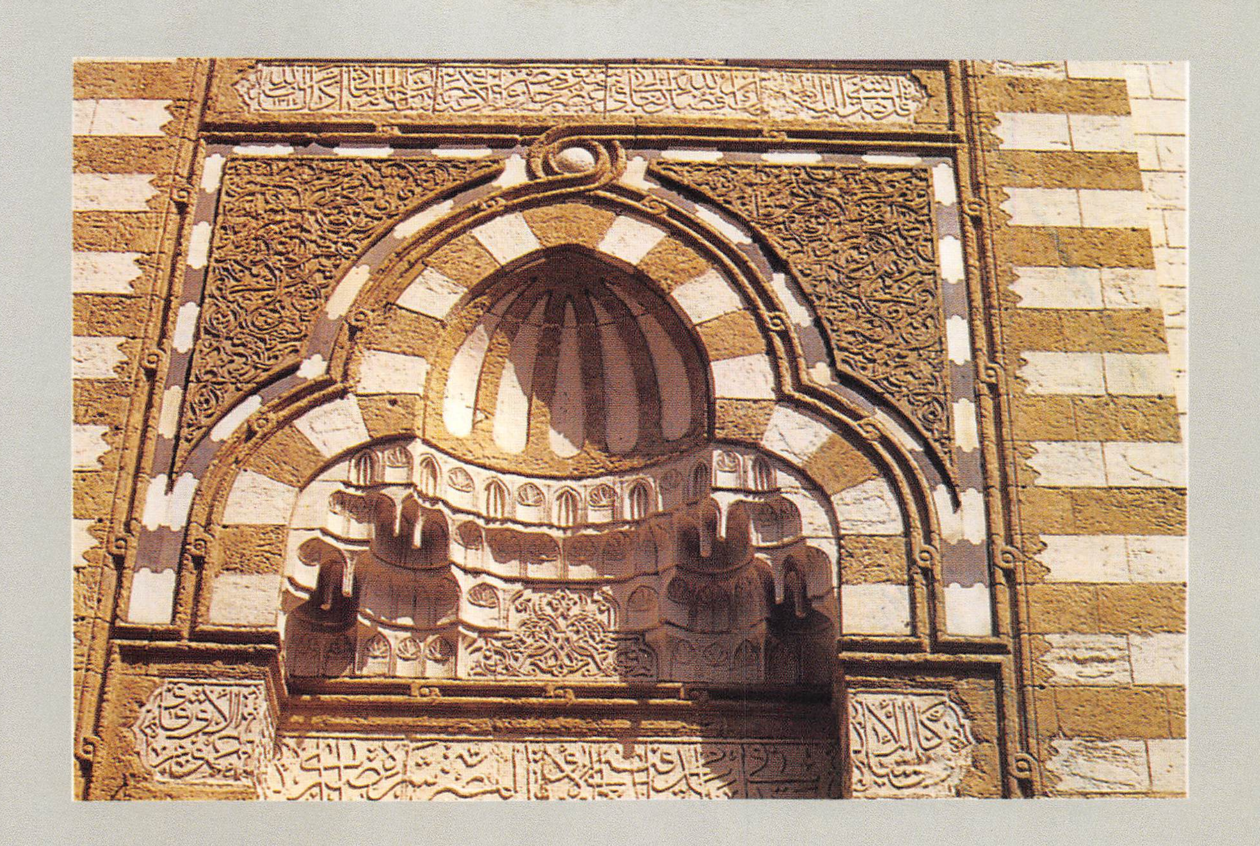
لم يقتصر فن الخط العربى على الكتابة على الورق بل دخل كعنصر أساسى فى الزخارف المعمارية حيث جرى حفر الكلمات فى الحجر والرخام والأخشاب فى خارج المبنى وداخله.

وبظهور عدة خطوط عربية على شاشة الكمبيوتر استغنت الصحف عن كثير من خدمات الخطاطين.

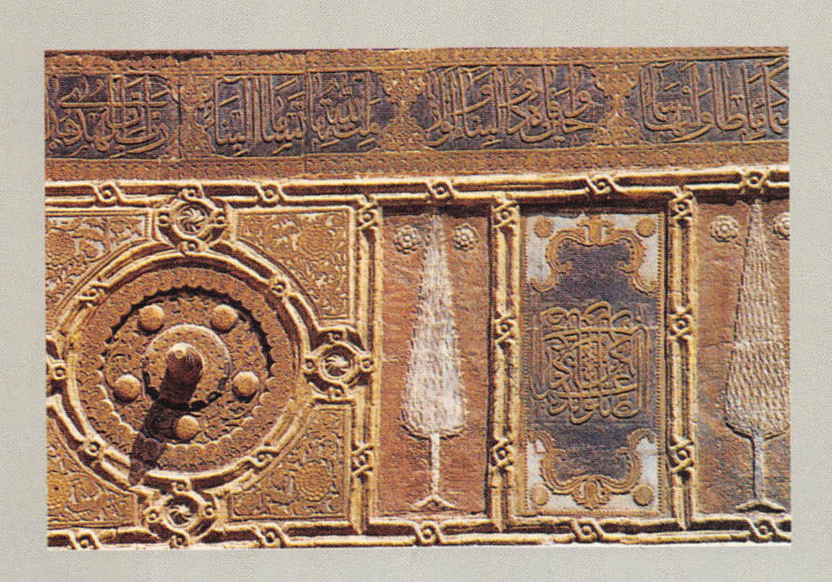
وفى الأحياء الشعبية مازال فنان الخط العربى والزخرفة يضع فنه فى خدمة جيرانه لكتابة اللافتات والإعلانات و غيرها.

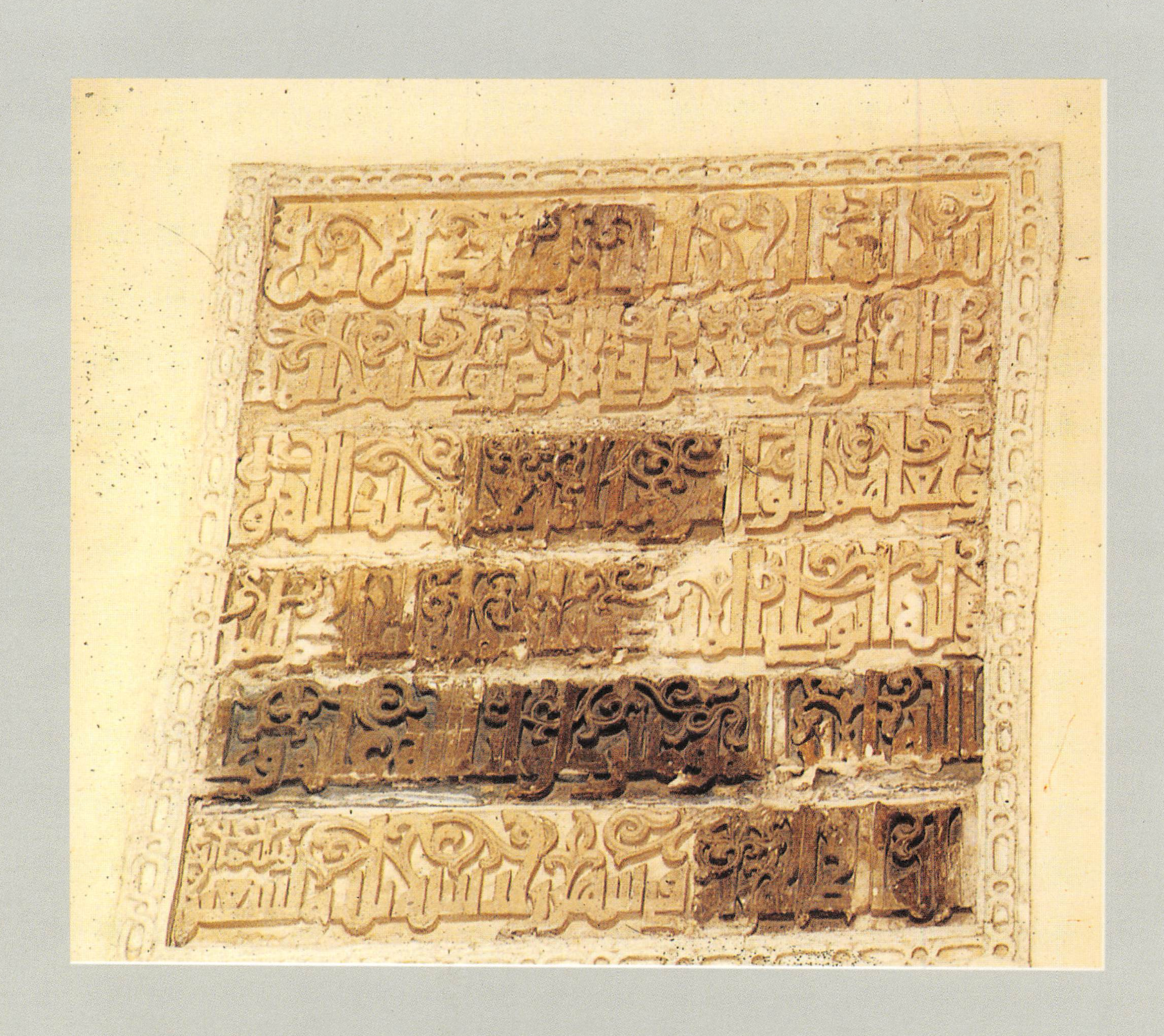

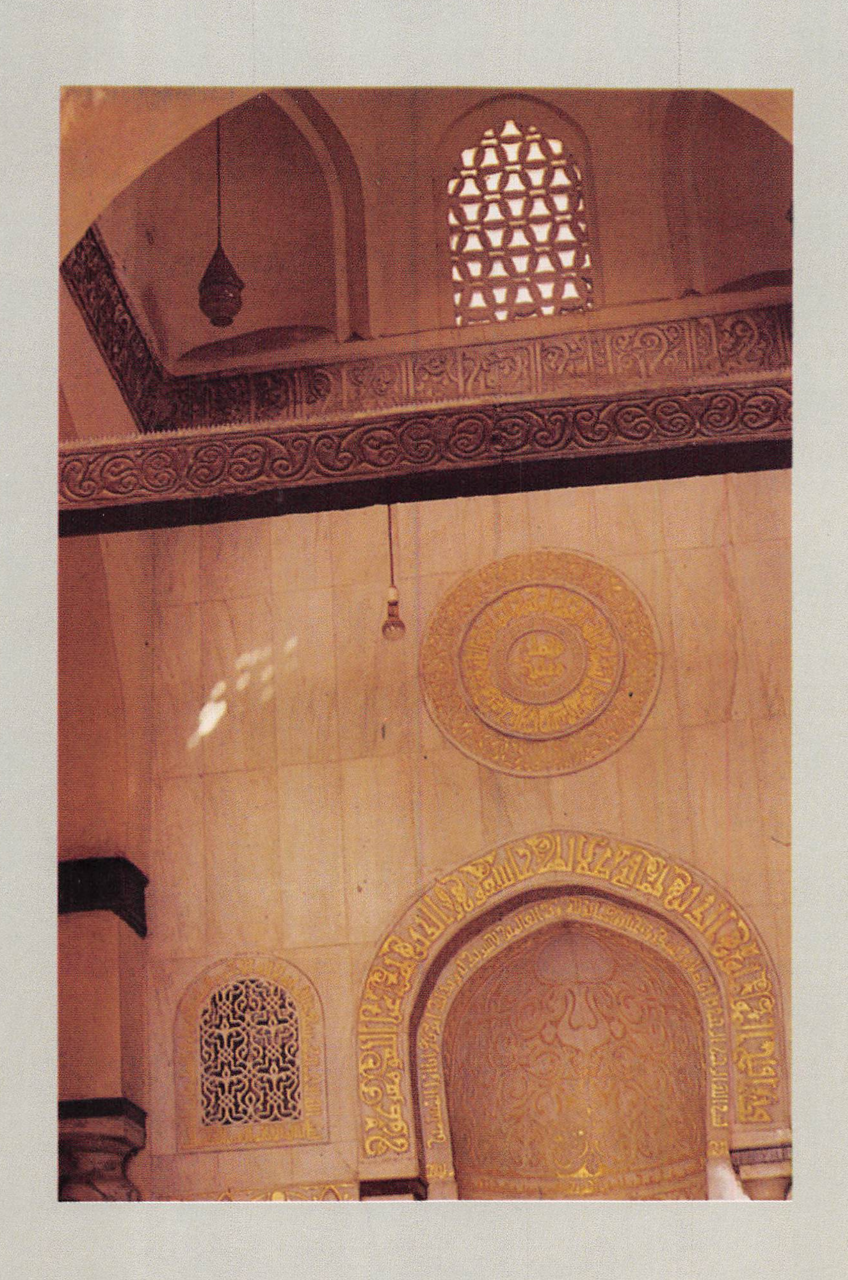

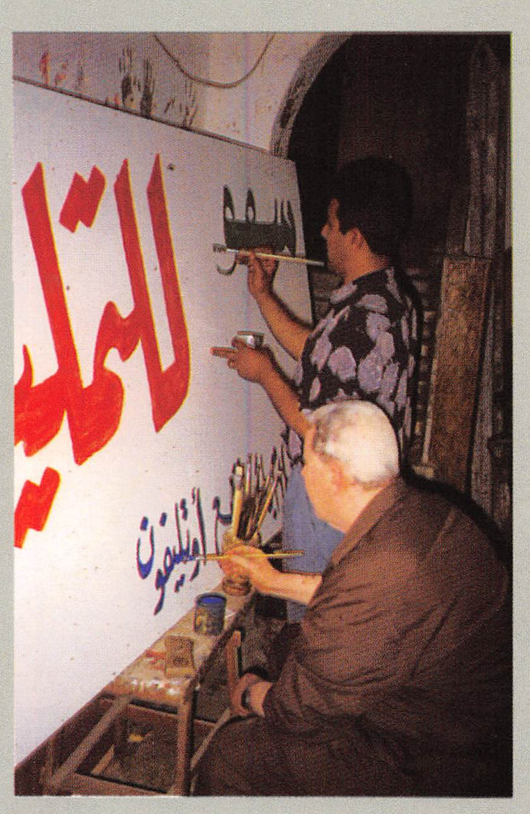

تعلم أصول الخط يا ذا التأدب
فما الخط إلا زينة المتأدب
١٩٩٨

صناعات

16-The LUTE and the NAY

Among the most important traditional stringed musical instruments are the "rabab", the "kanoon" and the "lute".

The first step in making the "lute" is constructing the resonator or sound chamber which magnifies the string vibrations and transmits them to our ears.

Over a mold with the shape of the resonator, the artist assembles thin strips of wood to form the convex back of the sound chamber.
He prepares the flat face with its perforated decorations and the bridge.
He fixes the flat face to the convex back and creates the hollow box.
Then he fixes the neck over which the player moves his fingers to control the length of the strings, thus producing different pitches.

When the strings are stretched over the flat face and along the neck the lute would be ready for the musician to create his tunes on.

The "nay" is one of the oldest wind musical instruments. It was known to the Ancient Egyptian. It is a piece of reed of different lengths. There is always a relation between length and diameter. Each one affects the other. The inside of the reed is hollowed forming a tube to contain a column of air. The interior surface of the tube must be smoothed till it becomes very soft. The artist punches holes for the fingers.

١٦-العود والناى

من أهم الآلات التقليدية للموسيقى الوترية الرباب والقانون والعود.

الخطوة الأولى فى صناعة العود هى تكوين "القصعة" وهى الصندوق الرنّان الذى يضخم النغمات ويبعث بها إلى آذاننا.

يبدأ الفنان بتجميع شرائح رقيقة من أخشاب معينة حول قالب القصعة لتأخذ الشكل المعتاد لجسم العود. الخطوة التالية هى إعداد "وش" العود ليغطى القصعة ،وتجهيز "الشمسية" ذات الزخارف التقليدية المثقبة وتثبيتها فى الوشّ، وكذلك تثبيت "الفرس" وهو الجزء الذى تبدأ منه الأوتار. بعد هذا يجرى تثبيت "عامود الدساتين" ويشبه الرقبة فى طرف القصعة. وعامود الدساتين هو الجزء الذى يحرك العازف أصابعه عليه للتحكم فى طول الأوتار وبالتالى ما يصدر عنها من نغمات. وبزاوية شبه قائمة يثبت آخر الأجزاء وهو "البنجق" أو "بيت الملاوى" حيث تنتهى الأوتار.

بعد تثبيت الأوتار كل فى مكانه يكون العود معدّا لإبداعات العازف الفنان.

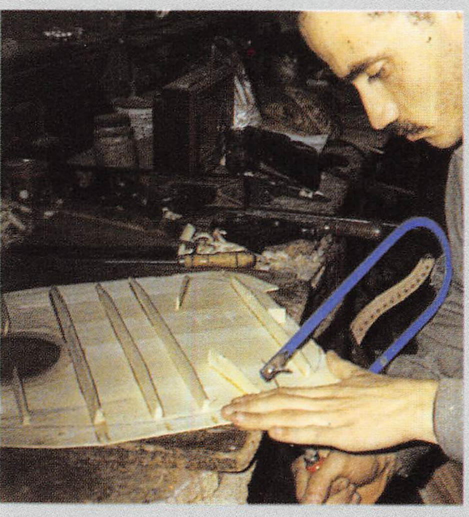
الناى من أقدم آلات النفخ الموسيقية حيث عرفه المصرى القديم. والناى قطعة من قصب الغاب تختلف أطوالها ،ولكن هناك دائما علاقة بين الطول والقطر . يتم تثقيب الغاب من الداخل ليصبح أنبوبا مفرغا ،ويلزم تنعيم السطح الداخلى للقصب إلى أن يصبح أملس . ويقوم الفنان بثقب "بخوش" أى فتحات من الخارج للداخل لأطراف الأصابع.

أمدّنى بمصطلحات العود والناى
الدكتور محمد عمران المدرس بمعهد الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون

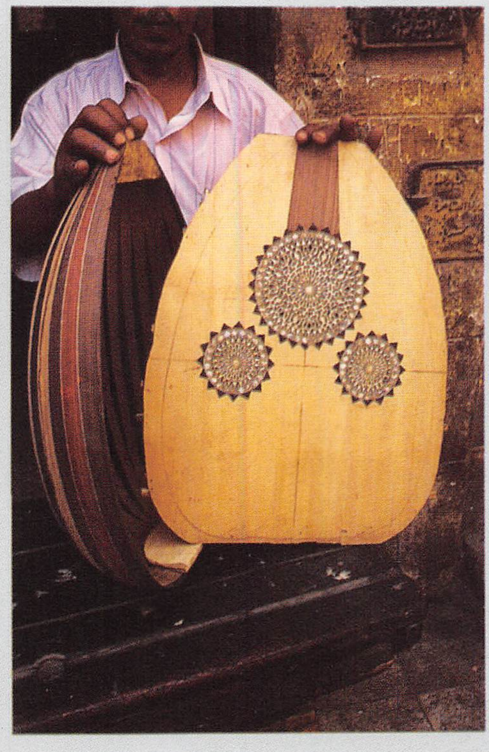

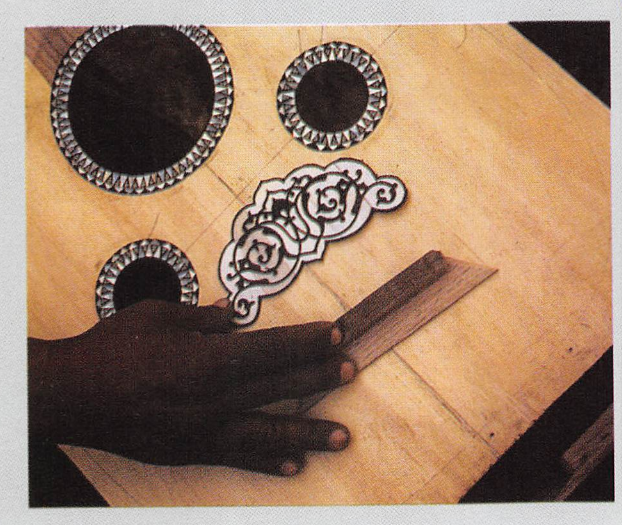

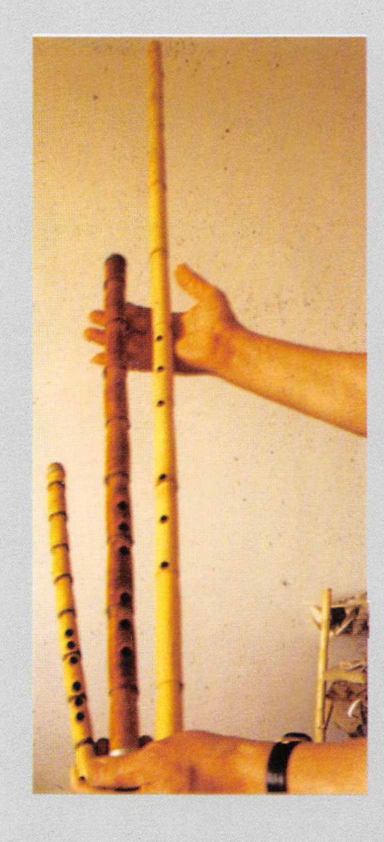

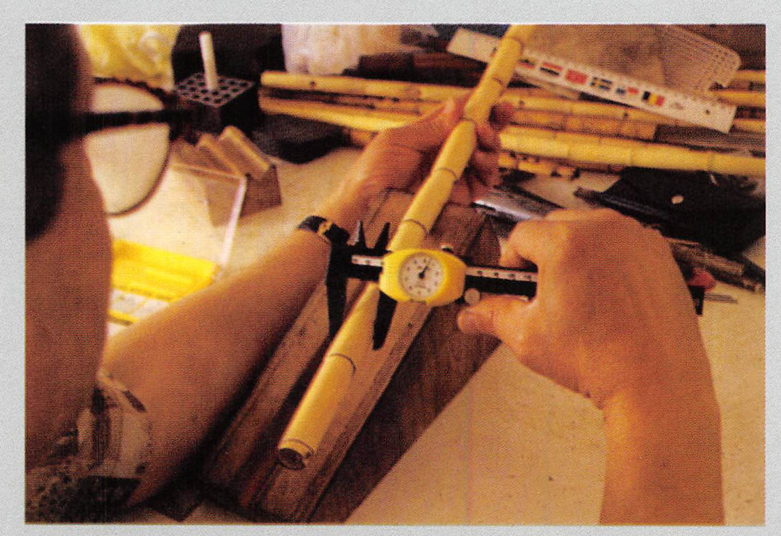

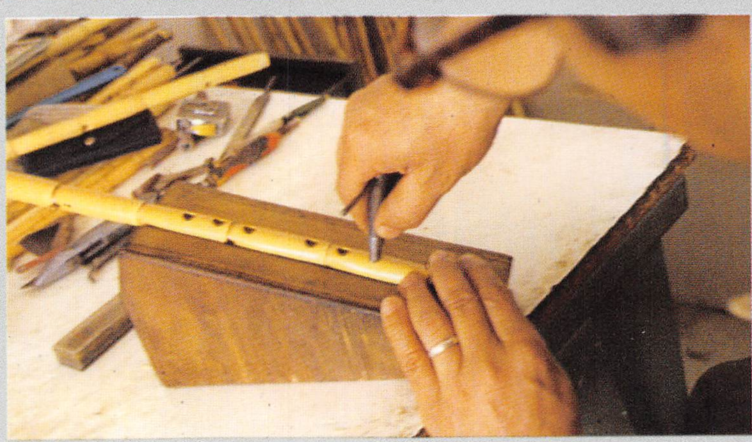

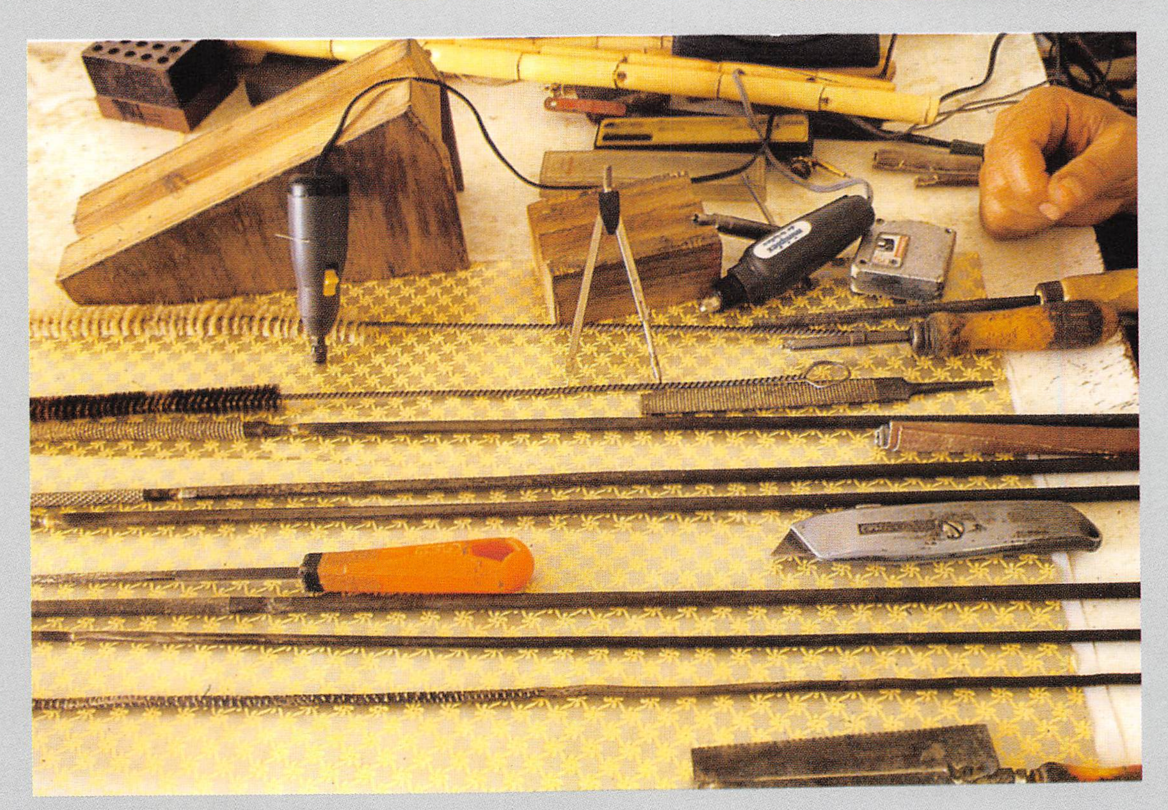

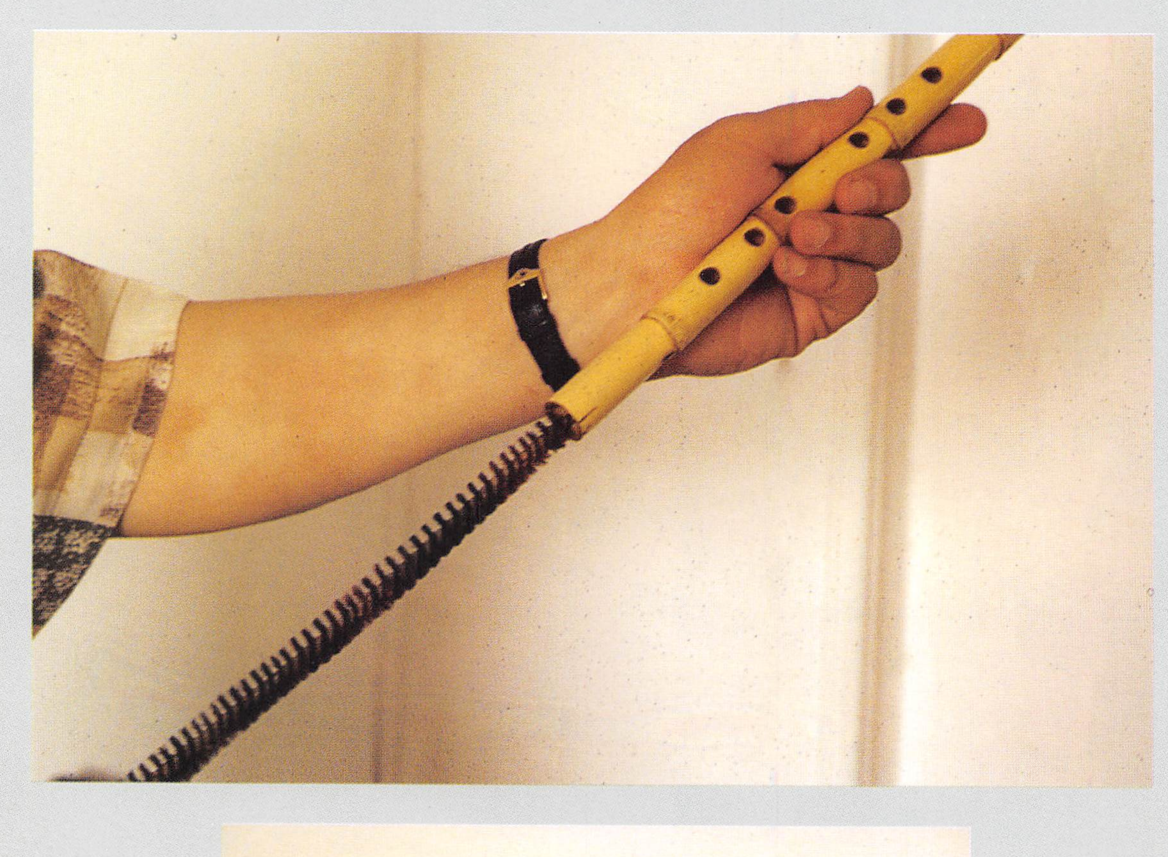

PHOTO CREDITS التصوير

ADHAM NADIM أدهم نديم

1 : 1,2,3,4,5,12,15,16,17,18.
2 : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19,20,21,22,23,24,25.
3 : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
4 : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
5 : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21.
7: 2,3,4,5,6,7,8, 11,12,13,14,15,16,17,19.
8 : 1.
11: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.
14: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.
15: 12,13.

ANAAN NADIM عنان نديم

6 : 1,2,3,4,5,6,7,10,11,13,14,16,18,19,20,21,22.
8 : 7,8,9.
9 : 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
10: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
12: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.
15: 1,2,3,4,5,6,7,8.
16: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.

DR. MONA EL SABBAN د.منى الصبان

6 : 8,9,12,15,17.
9 : 2.
13: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14.
15: 9,10,11.

DR. ASAAD NADIM د.أسعد نديم

1 : 6,7,8,9,10,11,13,14,19,20.
4 : 12.
5 : 18,19,20.
7 : 18.
9 : 14,15.
13: 10.

WAEL SABER وائل صابر

8 : 2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.

DR. TAREK SWELIM د.طارق سويلم

Cover photo. (صورة الغلاف)

2 : 13,14,15,16,17,18.
7 : 1,9,10.
9 : 1.

Cover Design : Amr Elsabban تصميم الغلاف : عمرو الصبان

رقم الايداع : ٩٨/١٠٦٠٧
I.S.B.N.977 -305 - 049 -1

الطبعة الثانية عام 2014

فنون وحرف تقليدية من القاهرة

أسعد نديم

